

OUTSIDER

FIDEL GARCÍA (T10)

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, EDIFICIO DE ARTE CUBANO

14/09/2023 - 14/10/2023

CURADURÍA: MILTON RAGGI

A modo de introducción.

Fidel García es un artista de vanguardia en el contexto de las artes cubanas contemporáneas. Es un pionero y referente obligado en cualquier escenario vinculado a los intersticios del arte y la tecnología y uno de los pocos creadores de nuestro país que ha explorado la potencialidades del *Big data*¹ y el *Hacking*² como estrategias creativas adscritas al desarrollo del **New Media**. Este creador es sin lugar a dudas uno de los más avezados y certeros artistas conceptuales del arte cubano de esta primera mitad de siglo.

Para mi sorpresa, a menudo encuentro criterios locales que describen la obra de este creador como un arte críptico y hermético. Conozco a Fidel García hace pocos años, sin embargo conozco su obra hace más de veinte; en todo ese tiempo nunca he pensado que sus proyectos sean crípticos o que su persona sea hermética en forma alguna. Al parecer, muchos espacios de otras partes del mundo coinciden con esta última opinión, pues así lo demuestra un currículum que cualquier otro artista contemporáneo sanamente envidiaría. **“The Pacific Standard Time: LA/LA”**, en el **ESMoA**, apoyado por el **Getty Foundation**, en Los Angeles, **“Liquid Sensibilities”**, gracias al **Programa de Premios & Comisiones, CIFO (Cisneros - Fontanals Art Foundation)**, acontecida en el **Art Center South Florida** de Miami, Estados Unidos, **“Globale. Global Control and Censorship”**, en el **ZKM Media Museum (Zentrum fur Kunst und Medientechnologie)**, en Karlsruhe, Alemania, o **“Bomba Lógica”**, en la **XII Bienal de Kwangju**, en Korea del Sur, son solo algunos ejemplos que dan cuenta del interés y la comprensión que su obra ha ganado en consolidados focos del arte global.

Paradójicamente en Cuba, obras que circundan áreas neomediales como las que Fidel explora, escapan de las metodologías de análisis actuales, provocando criterios o etiquetas como

¹ Big data: es un concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos.

² Hacking: se refiere a la acción de explorar y buscar las limitantes de un código o de una máquina.

hermetismo, cripticidad o inaccesibilidad; conceptos pertinentes para justificar aquello que no entendemos.

Aunque el desarrollo del trabajo con medios y procedimientos tecnológicos dentro del arte cubano no es algo reciente, con frecuencia en exhibiciones, paneles, textos y conferencias referidos al tema, se argumenta una supuesta novedad. Si contemplamos las experiencias electrónicas e interdisciplinarias acometidas por **Juan Blanco** podemos proponer que, desde momentos tempranos de la década del sesenta, existen precedentes de la intersección del arte y la tecnología en la praxis artística cubana. Eventos como: los “**Festivales Internacionales de Música Electroacústica Primavera en La Habana**” que desde 1981 acontecen, la formación gracias a Blanco del “**Taller ICAP de Música Electroacústica (TIME)**” en 1971, que luego en 1990 pasaría a convertirse en el “**Laboratorio Nacional de Música Electroacústica (LNME)**”, así como la fundación por iniciativa de **Carlos Fariñas** del “**Estudio de Música Electroacústica y por Computadora del Instituto Superior de Arte**” en 1989 son algunos ejemplos claros de proyectos inaugurales que preceden el estado actual del **Arte Electrónico**.

El desconocimiento de esta historia y el examen superfluo con el que se suelen abordar los **Nuevos Medios** es un reflejo de la falta de herramientas del arte cubano para lidiar con obras cuyo formato no se ajusta a los convencionalismos formales que aun imperan en el circuito *mainstream*. Cada vez son más claras las brechas que existen en la enseñanza, la creación y la crítica del **New Media**, por lo que, no es de sorprender que Fidel sea hoy una especie de *outsider* dentro del sistema, un *glitch*³ que algunos pocos seguimos y admiramos.

Confrontar este vacío historiográfico ha sido un propósito común de proyectos como la “**Catedra de Nuevos Medios de la Universidad de las Artes (ISA)**”, el “**Festival Internacional de Video Arte de Camagüey**”, la iniciativa “**MATROSKA**”, “**TIER**”, y más recientemente el programa “**LAT**” (Laboratorio de Arte y Tecnología), o el colectivo “**Copincha**”. Así mismo, el **New Media** en Cuba ha sido fenómeno que artistas, curadores y especialistas, entre los que

³ Glitch: en el ámbito de la informática es un error o un acontecimiento con características no previstas.

destacan **Luis Gómez, Rewell Altunaga, frency, Andrés D. Abreu, Cristina Figueroa, Ley MA,** han atendido en acciones curatoriales colectivas tales como: “**Open Score**”, “**Un Mundo Feliz**”, “**VOSTOK**”, “**e/**”, “**Sonique**”, “**Historia Irracional de un Conjunto de Medida Nula**” y “**La Noche Blanca**” por solo mencionar algunos.

Aprovechando el interés por parte del **Museo Nacional de Bellas Artes** y de su director **Jorge Fernández**, a este conjunto de acciones precedentes se suma hoy el proyecto **OUTSIDER**, que apuesta por reconocer a uno de los artistas más interesantes de su generación; alguien que ha sabido ser altamente consecuente con su objetivos, logrando de esta manera conciliar los demonios de la forma, el proceder y el argumento.

Esperamos que esta exhibición pueda ser un acto de resistencia que permita acortar el desfase historiográfico y contribuir, desde la institucionalidad, a la comprensión y la proliferación de los **New Media** en Cuba.

Capítulo I. Obras Selectas.

"OUTSIDER" ofrece un recorrido a través de dieciocho años de producción artística de Fidel García, abarcando desde 2005 hasta 2023. Compuesta por ocho obras representativas de las **Etapas 1 a 6**, la muestra refleja la evolución creativa del artista a lo largo de este extenso período. Además de las obras principales, la exposición incluye varias maquetas que revelan los procesos iniciales detrás de sus proyectos.

La presente selección está integrada por **"STATIC"**, **"28%"**, **"Bentham society"**, **"Población inversa"**, **"Colectivización"**, **"Monkeys nation"** y **"Socialización"**. Estas obras responden al desarrollo de seis objetivos concretos que Fidel García organiza por etapas del siguiente modo:

Etapas.1: Control territorial

Etapas.2: Fallas en los mecanismos de control

Etapas.3: Análisis de flujos de información e influencia en la construcción y modificación de la realidad

Etapas.4: Estrategias para desestabilizar sistemas

Etapas.5: Estudio de conceptos arraigados en la sociedad contemporánea, que son incorporados progresivamente como verdades absolutas.

Etapas.6: Analogías entre el comportamiento social desde lo Individual, lo grupal, lo global y el sistema penitenciario.

En el proceso de concreción de estos objetivos Fidel ha explorado distintas metodologías y operatorias que transitan por lo tecno-instalativo hasta intervenir en redes gubernamentales, utilizando para ello plataformas tecnológicas diversas y relaciones colaborativas de trabajo que integran programadores, sociólogos, ingenieros, telecomunicadores, y otros muchos agentes.

Los referentes representacionales de Fidel García a menudo proceden de campos ajenos al arte o su historiografía. Para este creador la ciencia es una constante instrumental, pero además forma un pilar teórico imprescindible en la obtención de ideas y argumentos. Este es un interesante aspecto de su trabajo, ya que contempla el sistema arte como un mecanismo

transitorio en el que zonas diversas pueden combinarse a través de la liquidez y porosidad postmoderna. En esta hibridez arte-ciencia encontramos piezas que demandan un acierto clínico a la hora de ser confrontadas, en ellas debemos atender no al objeto, sino a los funcionamientos temporales, las referencias explicitadas y los resultados particulares ofrecidos por cada obra-experimento.

"28%". 2013-Colección del ESMoA (El Segundo Museum of Art), Los Ángeles, California, Estados Unidos

En esta línea de pensamiento encontramos **"28%"**, un trabajo basado en la lobotomía como un procedimiento de restricción de las funciones cognoscitivas y un método de subyugación ideológica. La obra es un parásito informático que busca anular el 28% de la capacidad de cómputo de los ordenadores a los que logra acceder. El virus afecta las funciones de las computadoras una vez que estas son utilizadas para consultar cualquier tipo de modelo ideológico, emulando los efectos del procedimiento clínico sobre individuos con *"comportamientos anormales"*.

Las cuestiones logísticas y estructurales que imponen los proyectos de García, hace imprescindible que intervenga en la producción de las instalaciones un equipo interdisciplinario. En ese conjunto de relaciones humanas, Fidel actúa como un gestor de ideas y coordinador, cuyas directrices permiten el enlace de todas las partes en cuestión. Con cada

nuevo proyecto las metas se hacen mayores y más complejas, por lo que en ocasiones, transcurren varios años antes de concluir una obra. Sistematizar las piezas desde distintos estadios de desarrollo es una estrategia que viabiliza la obtención de fondos, las pruebas y mejoras de funcionamiento de las obras, así como la organización de equipos y estrategias de trabajo más eficientes.

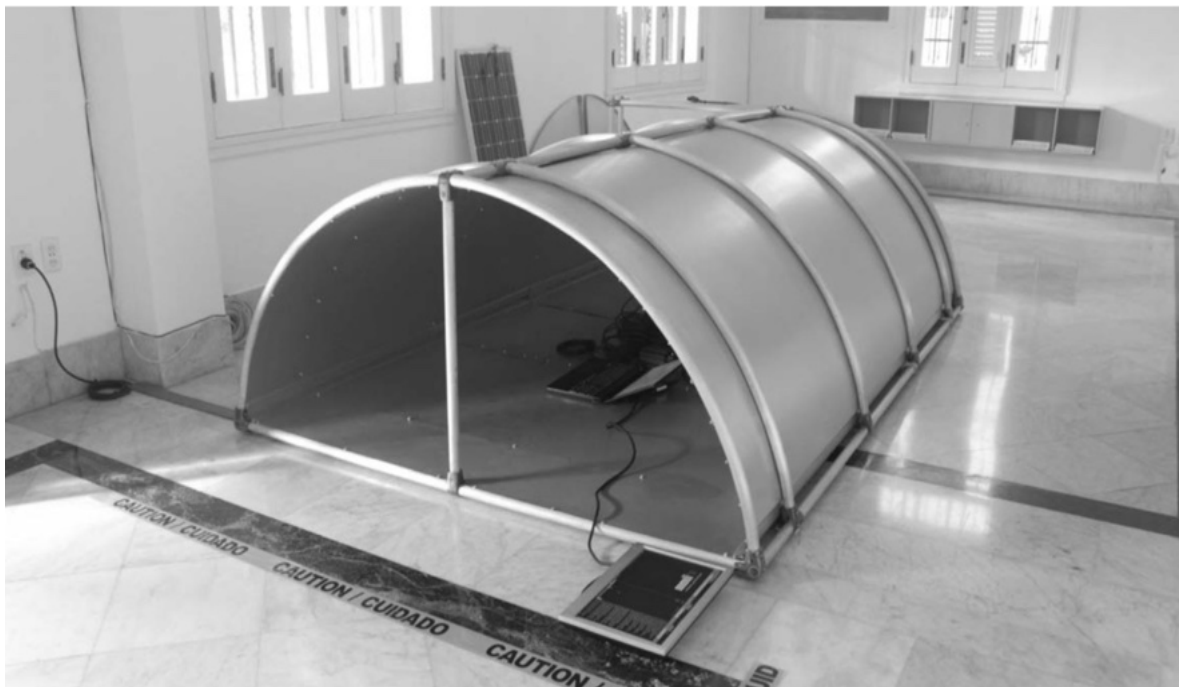
Con **“STATIC”** y **“Socialización”** fueron elaborados varios prototipos. En el primer caso la obra fue instalada luego de cuatro años, mientras que **“Socialización”** es aún un proyecto en curso. En ambas obras el emplazamiento es un factor determinante que las hace ser particularmente sofisticadas y costosas.

***“STATIC”**. 2013-Colección del ESMoA (El Segundo Museum of Art), Los Ángeles, California, Estados Unidos*

“STATIC” es un sistema energéticamente autónomo de radiotransmisión instalado en el “Valle de la Muerte” de Nevada en los EEUU. El propósito de tal instalación es transmitir de forma reiterada 24 horas de información ideológica, seleccionadas del Noticiero Nacional de Radio de Cuba en 2010. El sistema y su funcionamiento están intrínsecamente asociados al contexto; la poética de la obra hace uso de la condición desértica del área y la procedencia de la información, para erigir un cuestionamiento sobre la tautología del poder político y la efectividad de sus mecanismos de control sobre la realidad.

“**Socialización**” opera desde un cierto pragmatismo. En este caso la selección del espacio a intervenir está determinado por la autonomía territorial de la Antártica como área de investigación, categoría explicitada en el *Tratado Antártico* desde 1959. “**Socialización**”, pretende construir una base eco sustentable en el círculo polar Ártico, cuya función será albergar un servidor en la Deep Web⁴. Mediante esta instalación sería posible mantener un verdadero anonimato y ser virtualmente ilocalizable. La idea de la pieza persigue construir una *Zona Temporalmente Autónoma*⁵ y reivindicar el carácter emancipatorio de los albores la World Wide Web. El diseño del emplazamiento físico es una necesidad operativa sin la cual la obra no puede existir.

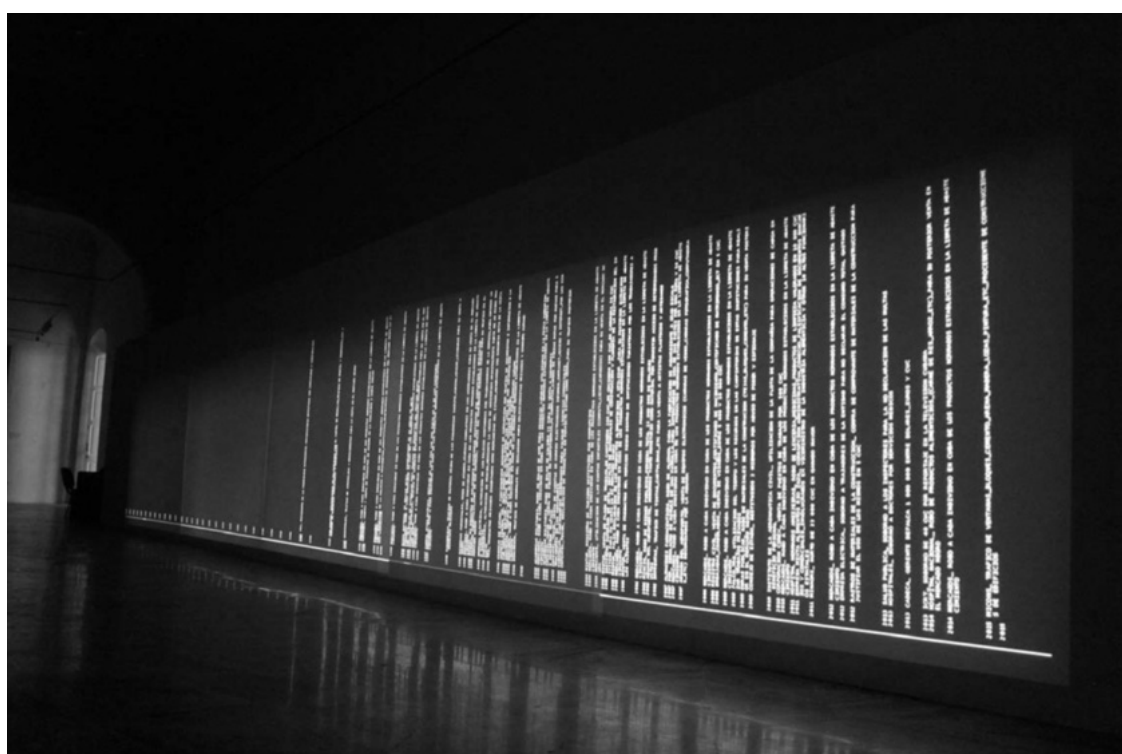
“**Socialización**”. 2018-‘Bodas de Oro, 1968 - 2018’, Embajada de Noruega en Cuba/Estudio Figueroa-Vives, La Habana, Cuba

Es fácil advertir la pertinencia de la tecnología en los trabajos citados, sin embargo, el proceso creativo de Fidel García supedita los dispositivos a cuestiones sociológicas complejas. Esto es visible en “**Colectivización**”, obra donde la resolución técnico-artística proviene de una larga serie de testimonios y entrevistas.

⁴ Deep Web: contenido de internet que no es indexado por los motores de búsqueda convencionales, debido a diversos factores.

⁵ Zona Temporalmente Autónoma: ensayo publicado en 1991, escrito por Hakim Bey que describe la táctica sociopolítica de crear espacios que eluden las estructuras formales de control social.

“**Colectivización**” es una obra que pretende exponer la evolución de la corrupción en Cuba a través de un software de visualización de datos. Para la conformación del *data base*⁶, Fidel hace uso de un procedimiento compilatorio documental a partir del testimonio de diversos individuos involucrados en acciones delictivas. La pieza suma información cada año, por lo que es un proyecto en constante cambio. La iteración más reciente proyecta toda la información compilada de forma cronológica desde 1960 hasta 2023. Este sistema unificado de proyección se extiende a lo largo de casi 30 metros de espacio físico, recrudeciendo el impacto de los datos mediante la escala de emplazamiento.

"Colectivización". 2015-‘Cultural Acquisition of a Specific Learned Response Among Rhesus Monkeys’, 6 Salón de Arte Cubano Contemporáneo, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba

En la praxis de Fidel se delata un interés por subvertir el *status quo*; en ella el hacking se vuelve una herramienta libertaria. Si contemplásemos algunos de los postulados del “*Manifiesto Hacker*” podríamos reconocer zonas comunes en el actuar de este creador:

...Information wants to be free but is everywhere in chains... (Wark, 2004, p. 68)

⁶ Data Base: es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

...The nature of any and every domain may be hacked. It is in the nature of hacking to discover freely, to invent freely, to create and produce freely. But it is not in the nature of hacking itself to exploit the abstractions thus produced... (Wark, 2004, p. 46)

En esta lógica los propósitos artísticos se supeditan a una ideología de descentralización en la que el poder y sus mecanismos deben quedar al descubierto. La forma de probar o develar la perversión de un sistema de control es a través de metodologías activas: penetrar, monitorear, coleccionar datos y exponer el delito son a menudo partes de la ecuación.

En **"Población inversa"** un software codifica en ruido blanco el número de muertes en guerras a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Esta información es transmitida en un formato radial y solo puede ser decodificada utilizando tecnología militar. La obra fue realizada en los Estados Unidos cerca de zonas industriales militares, pretendiendo de esta forma consolidar la incursión de las bandas de sonido en los espacios de monitoreo marcial. Subsiste en esta acción un deseo por reflexionar sobre cómo conceptos heredados (libertad, patriotismo, heroicidad) devienen en posturas totalitarias que obvian o justifican los costos implícitos en actos bélicos.

"Población Inversa". 2013-Residencia ESMoA (El Segundo Museum of Art), Los Ángeles, Estados Unidos

Reside en Fidel García un *anarquismo ontológico* que se opone a todo método de dominación, jerarquía y formas verticales de organización social. Sus proyectos cuestionan los centros de poder, los sistemas hegemónicos y la autoridad impositiva de los estados. No aborda estas cuestiones desde actitudes localistas, su quehacer emprende estos tópicos con una óptica global, elaborada, racional. Entiende que la corrupción de los sistemas habita en las estructuras económicas y geo-políticas actuales, no exclusivamente en las decisiones de una nación. En este orden de ideas podemos encontrar proyectos como **“Monkeys nation”** y **“Bentham society”**.

“Monkeys nation”. 2016-Grants & Commissions, CIFO (Cisneros - Fontanals Art Foundation), Miami, Estados Unidos

“Monkeys nation” es una instalación que persigue representar una entidad abstracta como lo es Dios. Integra un software de reconocimiento de patrones que utiliza la información proveniente de una red de cámaras de vigilancia y la base de datos económicos del Vaticano para producir una imagen adaptativa. La obra adopta como referente la sede pontificia por ser una nación donde, el valor bursátil del estado depende de la venta de un ideal enteramente simbólico, hegemónico e irracional. En este sentido la instalación indaga en la incidencia y efectividad de un sistema de poder centralizado sobre la realidad que perciben las masas. Fidel apunta que la representación de esta idea utiliza específicamente el Vaticano, pero que este argumento es extensible a todo sistema de control totalitario.

"Bentham Society". 2015-Colección del Museo Nacional de Bellas Artes, Cuba

“Bentham society” (Obra en colección de Museo Nacional de Bellas Artes desde 2015) funciona conectada a la Intranet. Dentro de esta red, un software (Spider) persigue monitorear el flujo total de datos total, al mismo tiempo otro programa (Collector) obtiene enlaces de patrones dentro de la información compilada. A partir de los datos enlazados resultantes, esta obra argumenta la existencia de un organismo de control. La obra explicita en datos los contrastes en el sistema, la procedencia de los gobernantes, la verticalidad en el sistema y los mecanismos de ratificación mediática utilizados para mitificar y glorificar a los representantes. Es importante destacar que esta obra no asume posturas en relación con estos datos, se limita a presentar la información sin reparar en más conclusiones.

Capítulo II. Curaduría

OUTSIDER defiende la idea de la curaduría como una plataforma expandida donde la producción de las obras, la mediatización del proyecto, la campaña de medios y el registro documental, integran una metodología práctico-investigativa que viabiliza los formatos del **Media Art** en un contexto tecno-isolado. Aprovecha experiencias anteriores de similar naturaleza, con el fin de proyectar un argumento coherente en su interés por potenciar narrativas neomediales a gran escala. Con el trabajo de uno de sus mejores exponentes, Fidel García, el presente proyecto es una aproximación resolutive de las relaciones del arte con el **New Media** en Cuba.

La naturaleza propia de Fidel García como un artista *anómalo* dentro del contexto nacional es una de las razones que motivaron esta exhibición. Por ello consideramos pertinente adoptar este concepto como base de la curaduría y eje operativo de toda la muestra. En consecuencia este criterio hizo que desde el primer momento la exhibición se plantease como una exposición arriesgada que no tendría reparos en explorar y explotar la rareza que de forma transversal supone cada una de las investigaciones de García.

El título **OUTSIDER** apunta precisamente a lo que está fuera de las políticas instituidas del medio y encierra tanto la actitud de Fidel como los propósitos curatoriales. En este título subyace una intención que hace referencia al *hacking* y a la subversión de las reglas de funcionamiento y ordenamiento de los espacios de poder. La misma idea pretende ser coherente con la trayectoria artística del creador y servir como un retrato de su compleja relación con el circuito del arte y sus normas.

La museografía de **OUTSIDER** tuvo una función retrospectiva que abordó las distintas etapas del trabajo de García. Para el planeamiento y organización dentro del Museo, se analizaron las características de las obras en cuestión y cómo estas podían dialogar entre sí. En este sentido debemos advertir que todas las piezas fueron diseñadas para estar aisladas y esta sería la primera vez que coexistirían en un mismo espacio de exhibición. La mayoría de las obras son de dimensiones considerables y ocupan grandes áreas de emplazamiento. Por su alta complejidad técnica-conceptual, demandan tiempo para ser consumidas. En todas y cada

una de ellas es importante la explicitación textual que sirve para describir los complejos procesos de desarrollo y localización de las investigaciones.

Las salas transitorias del segundo piso del **Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes** fueron las asignadas para albergar **OUTSIDER** durante el mes de septiembre del 2023. Un detallado estudio de las locaciones fue necesario para poder adaptar las obras seleccionadas a las dimensiones de dichos espacios. La diferencia entre ambas áreas en términos de iluminación y espacialidad fue un determinante lógico del levantamiento museográfico. La modularidad de las obras de García y el efectivo diálogo entre el artista y el curador facilitó la adaptabilidad de los trabajos a los espacios previstos. Es importante destacar que varias de las piezas se reprogramaron o actualizaron para poder cumplir con éxito este propósito. De igual manera se desplegó un cuidadoso diagrama y planeamiento de proyección audiovisual para espacializar y redimensionar las obras en sala.

La museografía siguió una lógica espacial que priorizó la independencia de cada uno de los proyectos. La distribución de las obras dejó una distancia considerable entre los trabajos, permitiendo así que los proyectos respirasen. Teniendo en cuenta la locación, la oscuridad de la segunda sala fue útil en esta dinámica pues hizo posible aislar las obras de cualquier tipo de contaminación visual y ayudó a construir un trayecto inmersivo.

Dado que ambas salas son accesibles por dos entradas opuestas, en vez de cerrar o limitar el recorrido, nos pareció interesante diseñar una exhibición *Palíndromo*. De esta forma principio y fin se volvían un criterio de percepción al cual los espectadores podían acceder por ambas partes indistintamente. Este recorrido se volvía un significativo pues rompía cualquier tipo de estructura cronológica; algo completamente coherente con las obras en exhibición y el propio proceso de trabajo del artista, en el que, usualmente las investigaciones se extienden, dilatan y superponen en el tiempo.

Las obras contaron con un acompañamiento textual que abordó cuestiones relativas a sus funcionamientos tecno-conceptuales o tecno-procesuales. Muchas obras (por ser proyecciones) no requirieron ningún tipo de iluminación externa, sin embargo, la información textual quedó iluminada en todas las piezas, de manera que la luz fue también una constante dentro del recorrido museográfico. Se utilizaron emisores de luz blanca por su naturaleza fría

y clínica, en consonancia con la naturaleza tecno-minimalista de la exhibición. El uso de la luz blanca y la oscuridad fue análogo con la estética visual monocroma en blanco y negro de las piezas y facilitó que estas se integren con el modernismo arquitectónico del sitio.

En salas quedaron definidos dos sectores de emplazamiento: **A1** y **A2**. El orden y relación de las obras en estas locaciones persigue argumentos particulares definidos por las características estructurales de las obras y las potencialidades de la locación. A continuación, explicitaremos el planeamiento en salas.

Sector A1:

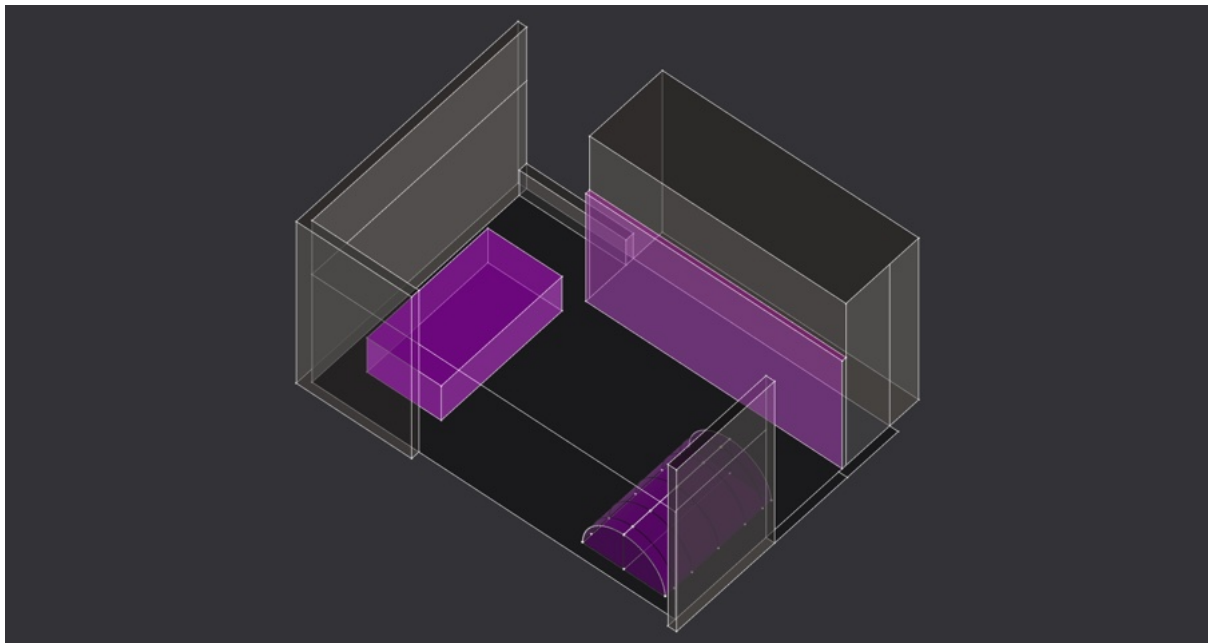

Diagrama general de distribución de obras en el SECTOR A1.

A1 quedó destinada a **“STATIC”** y **“Socialización”**, obras cuyo carácter y sentido están asociado a espacios geográficos específicos. A esto se sumó un conjunto de 35 maquetas y modelos a escala que servían para completar los distintos estadios de desarrollo formal de los emplazamientos de García.

Debido a que **“STATIC”** es un proyecto ya realizado e instalado, utilizamos materiales videográfico-documentales para mostrar las intenciones de la obra. **“Socialización”** fue presentado como una instalación en curso, cuyo formato dentro de la exhibición se mostraba como un prototipo avanzado. **“Socialización”** se benefició de la proximidad y hecho factual de **“STATIC”**, al esta última aportar la cualidad física de la que el prototipo aun carece. Con

ambas obras en diálogo quedaron cubiertos tanto el alcance de las experiencias acomedidas por Fidel como sus ambiciones actuales.

A estas piezas se decidió sumar un grupo de 35 maquetas. Estos modelos a pequeña escala hechos de residuos electrónicos son la primera parte del proceso constructivo de García, un vestigio de su condición formal como escultor y una ventana al nacimiento de lo que luego resultará en obra o quedará descartado.

La naturaleza abierta de la sala permitió aprovechar la luz natural para mostrar estas obras, cuyo carácter implica *estar al descubierto*. Por su condición de proyectos de emplazamientos cobraba sentido aunarlas en un mismo espacio y hacer que se retroalimentasen las unas a las otras, tanto a nivel temático como a nivel formal.

Sector A2:

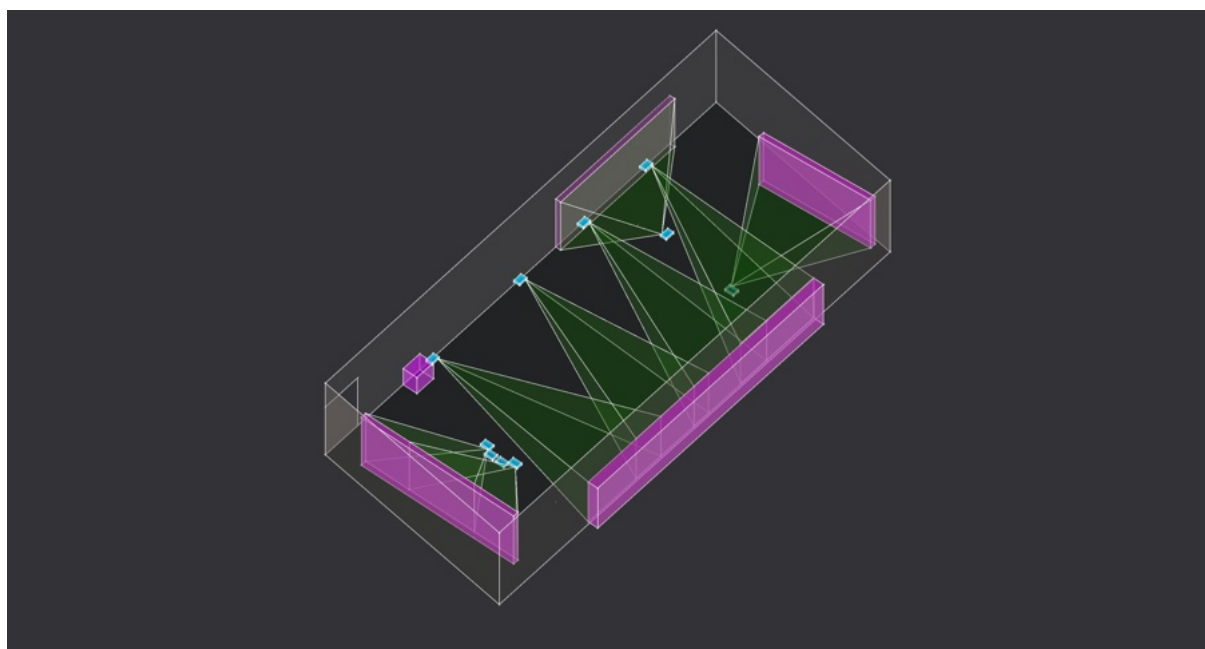

Diagrama general de distribución de obras en el SECTOR A2.

En **A2** quedaron emplazadas **“28%”**, **“Colectivización”**, **“Bentham society”**, **“Monkeys nation”** y **“Población inversa”**.

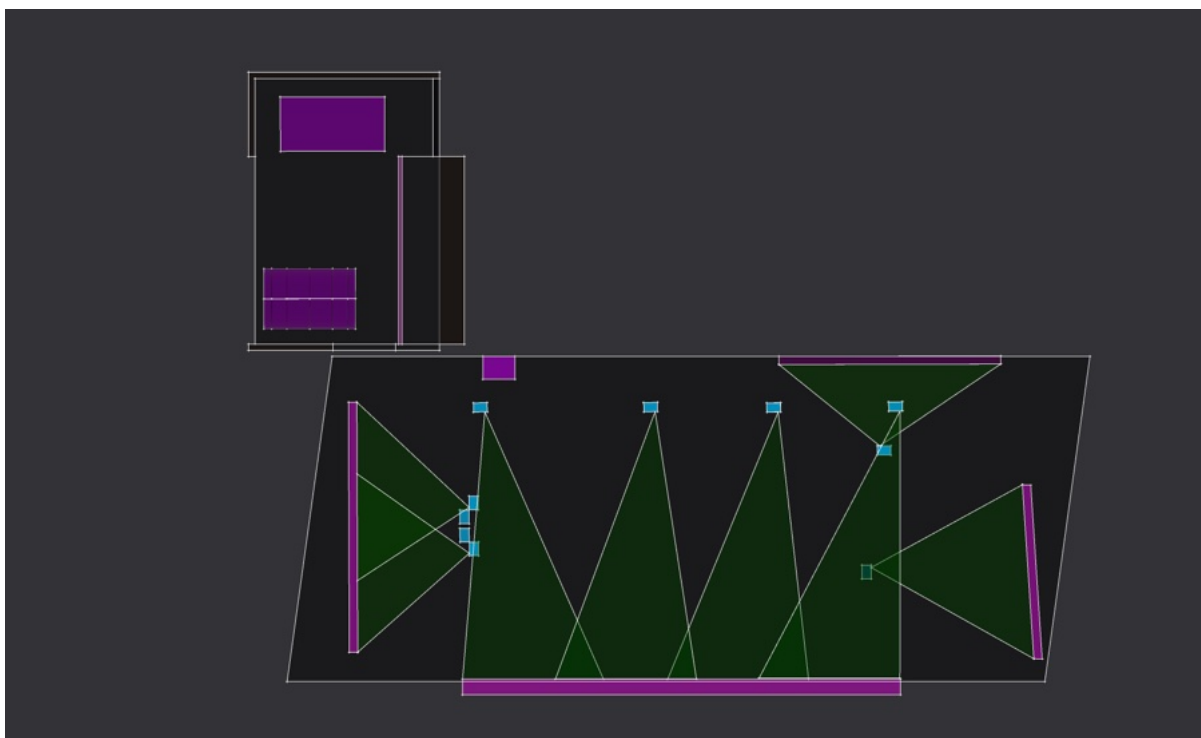
Siguiendo una lógica documental decidimos que **“28%”** fuese adaptado a un formato de proyección de dispositivos dispuesto sobre una superficie de 3,5m x 3m y quedase emplazado en uno de los extremos del sector. En vez de mostrar la obra como hasta el momento había sido expuesta, quisimos (al igual que hicimos antes con las maquetas) mostrar la parte

investigativa que subyace en la obra a través de proyecciones analógicas en continua repetición.

“Colectivización” invadía la sala con una implementación de 30 m x 3m. Afortunadamente las características arquitectónicas del sitio hicieron posible instalar esta obra, que sin duda fue una de los centros focales de la exposición. Las dimensiones de **“Colectivización”** acentuaban la cruda realidad de la investigación, mientras que la implementación del sistema (perfectamente calibrado) hacía que se volviese una pieza inmersiva que unificaba las distintas obras en sala por su correspondencia formal y análogas metodologías de trabajo. Las similitudes visuales en tanto imagen proyectada, así como las semejanzas operativas desde el uso de databases, hicieron que **“Bentham society”** y **“Monkeys nation”** completasen de forma orgánica este recorrido por las tácticas de visualización que García utiliza con frecuencia para subrayar y cuestionar las incongruencias del poder.

“Población inversa” por su naturaleza estrictamente sonora se integraba con fluidez al diseño museográfico del espacio, mientras que su implementación instrumental a una escala menor se volvía un punto de tensión en sala. Con esto, **“Población inversa”**, aun estando junto a obras tan grandes no quedaba relegada, sino que se volvía más imponente a partir del sonido, por una relación de contraste e intimidad. Esta obra sonorizaba la sala, acentuando con su presencia la sensación de anomalía e inestabilidad que perseguíamos inducir dentro del sistema-muestra.

Visibilizar los dispositivos fue también una parte del diseño de la exhibición. El carácter con el que fueron tratados los objetos (computadoras, proyectores, cámaras, amplificadores) sigue la lógica de las operaciones de Fidel. En estas el objeto en sí, no solo es un dispositivo, sino que guarda un valor escultórico en el que su propia identidad objetual debe connotar sentido, portar un valor estético y dar fe de la naturaleza programática de cada obra. Es una decisión consciente mostrar el dispositivo pues existe una demarcación determinada por el objeto que lo distancia de un video u otro material de estricta naturaleza audiovisual. De igual forma se hizo pertinente construir paredes falsas que separasen la proyección de las paredes de la sala, generando variaciones espaciales que aportaban dinamismo a la muestra y además independizaban y corporizaban el espacio de proyección.

Mapa general de distribución de obras y sistema de proyección en SECTOR A1 & SECTOR A2.

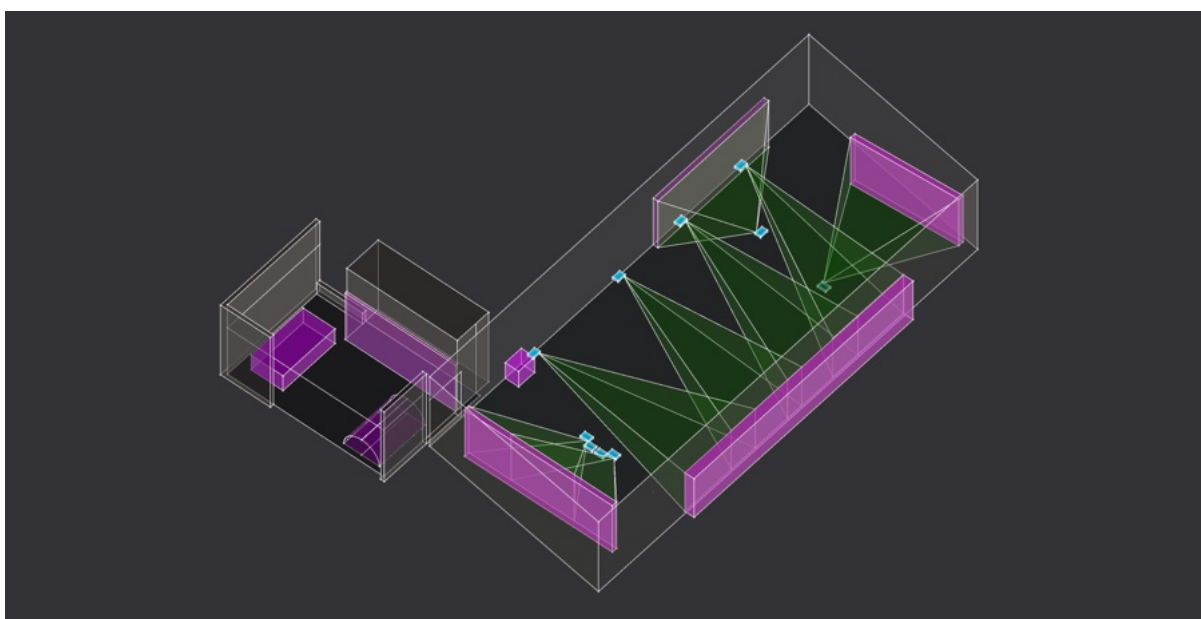

Diagrama general de distribución de obras y sistema de proyección en SECTOR A1 & SECTOR A2.

Para lograr el éxito de esta exposición en un contexto como el cubano se trabajó durante dos años y se diseñó un detallado plan de acciones que involucraron varias tareas y metas a cumplir. Por la compleja situación tecnológica que supone un proyecto de este tipo consideramos importante explicitar en este documento algunos detalles al respecto.

Los proyectos de esta naturaleza en Cuba quedan limitados principalmente por los costos del equipamiento y la disponibilidad de estos. La renta del ardid tecnológico necesario en

proyectos de esta índole está asociada a costos diarios. Incluso cuando se tramita en préstamo o colaboración es imposible para un productor agenciar la retención de medios por un largo tiempo, pues esto supondría una pérdida considerable en el capital financiero del colaborador. El aporte económico del programa de apoyo a proyectos culturales de la **Real Embajada de Noruega** fue una ayuda imprescindible que facilitó tan ambicioso proyecto en lo referido a los aspectos constructivos que demandaba la muestra, pero no suplió los temas estructurales y tecnológicos de la exhibición.

Gracias a **Axis Visual Lab**⁷ y el proyecto **Laboratorios de Arte y Tecnología LAT**⁸ de la **Fundación Ludwig de Cuba** fue posible agenciar el equipamiento necesario para llevar a término esta exhibición. Estas iniciativas han trabajado durante varios años para tener los recursos y la independencia tecnológica para apoyar a proyectos y creadores arriesgados.

Desde el punto de vista logístico-organizativo desde la génesis del proyecto se adoptó un formato de **evento** como estrategia para realizar la muestra. La temporalidad limitada de este formato facilita la disponibilidad tecnológica y los costos asociados de producción de las obras en exhibición. En nuestra experiencia este formato aporta varios beneficios en el desarrollo de un proyecto de **Media Art** a gran escala en un contexto tecnológicamente precario y probó ser útil a los propósitos de **OUTSIDER**. **AXIS Visual Lab** ha utilizado esta estrategia con resultados satisfactorios en varias ocasiones. “Und Nacht War”, “Yo”, “El Escapista”, y una larga serie de proyectos de **Video-Mapping** interactivos a gran escala son algunos ejemplos de cómo este formato ha servido a propósitos artísticos y curatoriales precedentes. Este criterio temporal permite generar un mayor estado de atención mediática, pues el evento permite tener una cobertura constante sin que esto suponga una sobresaturación de la información o un desgaste de la misma. Esta fórmula resulta en una mayor convocatoria de público y asegura una alta visibilidad del proyecto, del artista y la institución, lo cual es beneficioso para todas las partes involucradas.

⁷ **AXIS Visual Lab**: Es un colectivo de artistas integrado por Milton Raggi, Aaron Moreno y Nami Salim, especializado en la producción de eventos, exhibiciones y obras tecnológicas a gran escala.

⁸ La Fundación Ludwig puso en marcha en 2017 el proyecto LAT, un programa dirigido por **AXIS.Visual Lab** dedicado al desarrollo del arte con tecnología en Cuba.

En principio -por motivos asociados al cronograma del museo- la exhibición tendría una duración de solo siete días, sin embargo, gracias al éxito inaugural, la buena recepción de la muestra y el interés por parte del museo y su directiva quedó determinado que la exhibición se mantuviese durante un mes. **Axis Visual Lab** y el proyecto **Laboratorios de Arte y Tecnología LAT** de la **Fundación Ludwig de Cuba**, anticipando esta agradable eventualidad tenían previsto este resultado e hicieron suya la misión de apoyar el proyecto el tiempo necesario.

OUTSIDER fue posible gracias al trabajo y apoyo colectivo de una comunidad de creadores de diversos campos. La gestión, la promoción, la programación del sistema, la asistencia técnica, la facilitación de equipamiento, mano de obra y demás cuestiones fueron totalmente gratuitas y como mencioné antes, resultado de muchos años de labor. En otras circunstancias hubiese sido imposible realizar esta muestra ya que los costos reales de producción quintuplicaban el bajo presupuesto empleado. El compromiso desinteresado de todos los involucrados con artistas como Fidel y la pasión por este tipo de proyectos *anómalos* fue lo que llevó a término tan compleja producción. Por eso, a todos los que hicieron posible esta bella muestra,

Gracias.

- O U T S I D E R -
- S E C T O R A 1 -

OUTSIDER / Sector: A1 / Izq: Prototipos&Maquetas.

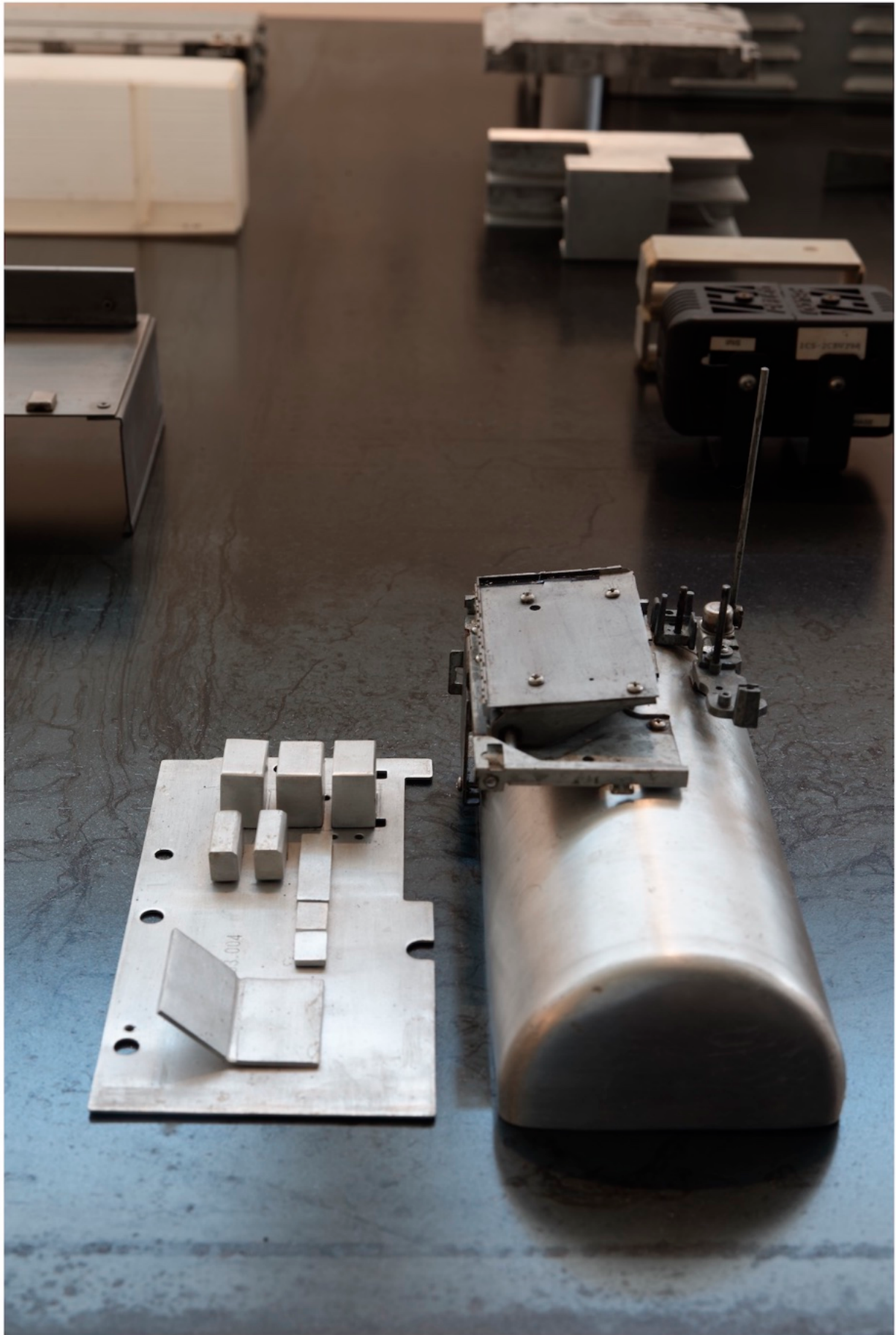
OUTSIDER / Sector:A1 / Vista General / Izq: Socialización / Der: Static / Fond: Prototipos&Maquetas.

OUTSIDER / Sector: A1 / Vista General. / Delante: Prototipos&Maquetas / Der: Socialización / Fond: Static.

OUTSIDER / Sector: A1 / Vista General / Delante: Socialización / Der: Static / Fond: Prototipos&Maquetas.

OUTSIDER / Sector: A1 / Detalle: Prototipos&Maquetas.

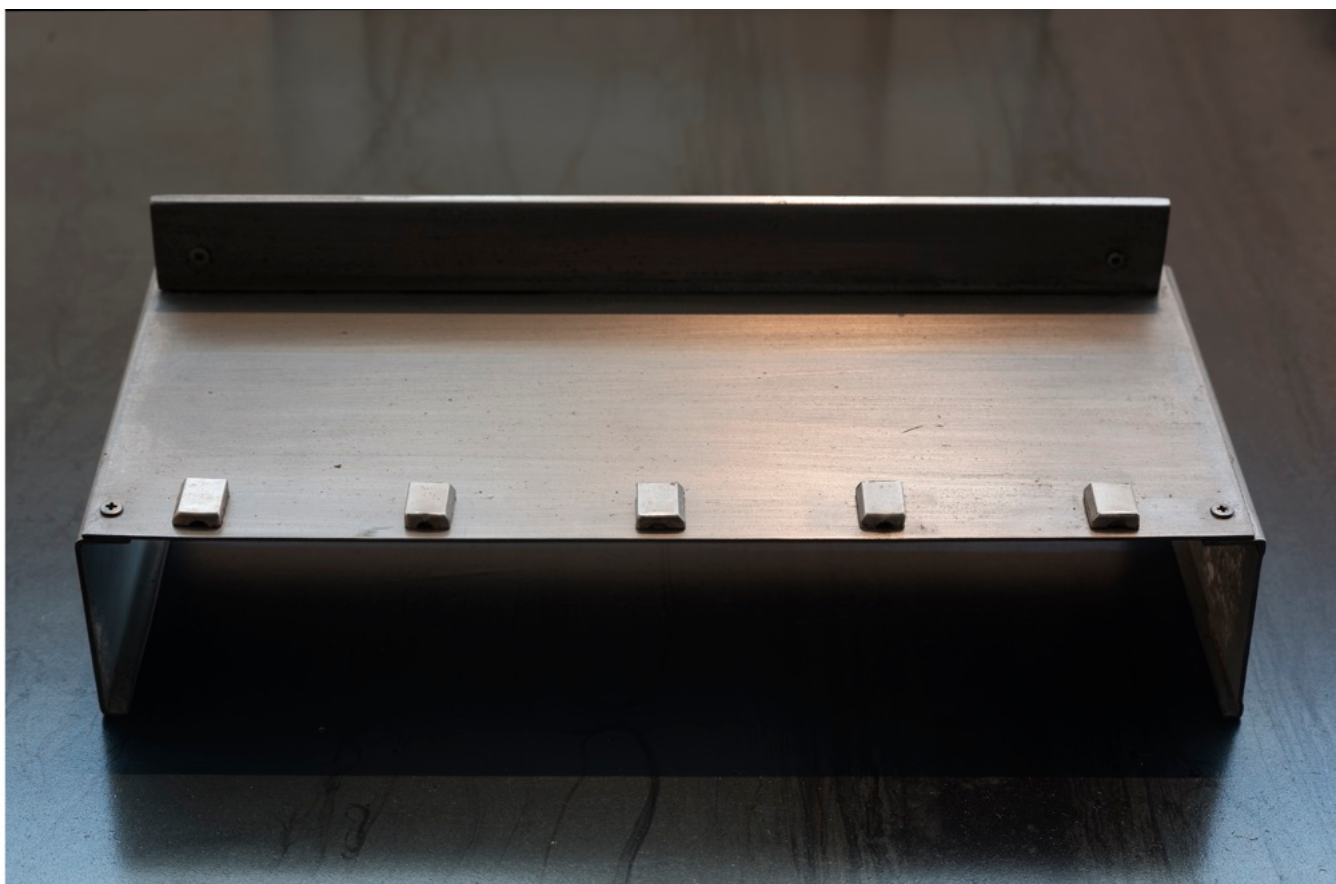
OUTSIDER / Sector: A1 / Detalle: Prototipos&Maquetas.

OUTSIDER / Sector: A1 / Detalle: Prototipos&Maquetas.

OUTSIDER / Sector: A1 / Detalle: Prototipos&Maquetas.

OUTSIDER / Sector: A1 / Detalle: Prototipos&Maquetas.

OUTSIDER / Sector: A1 / Delante: Prototipos&Maquetas / Fond: Static.

OUTSIDER / Sector: A1 / Detalle: Static

OUTSIDER / Sector:A1 / Vista General / Izq: Static / Der: Socialización.

- O U T S I D E R -
- S E C T O R A 2 -

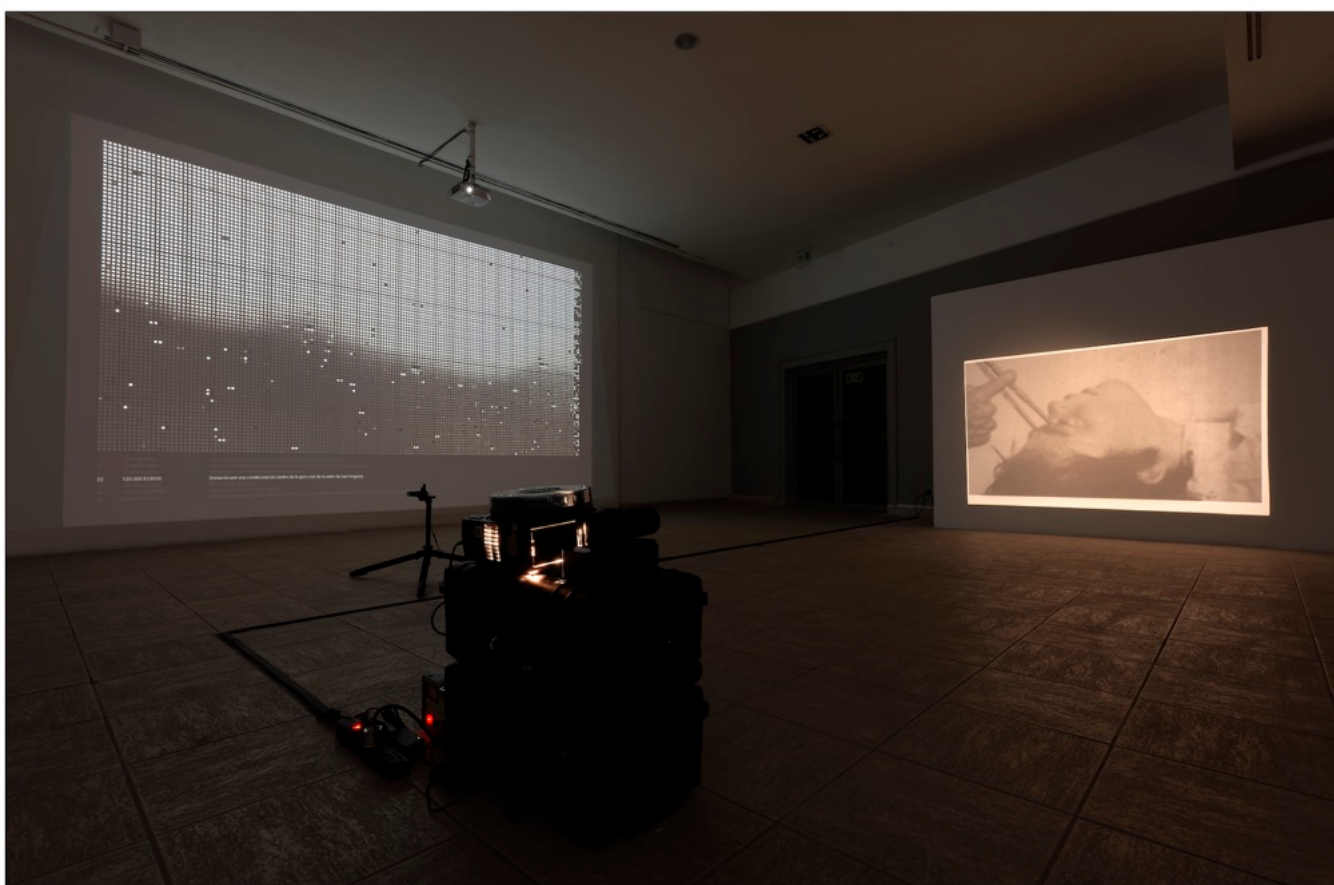
OUTSIDER / Sector: A2 / Vista General / Izq: 28% / Der: Bentham Society / Fond: Colectivización.

OUTSIDER / Sector: A2 / Vista General / Izq: Colectivización / Der: Monkeys Nation / Fond: Bentham Society.

OUTSIDER / Sector: A2 / Vista General / Izq: Poblacion Inversa & Monkeys Nation / Der: Colectivización / Fond: 28%.

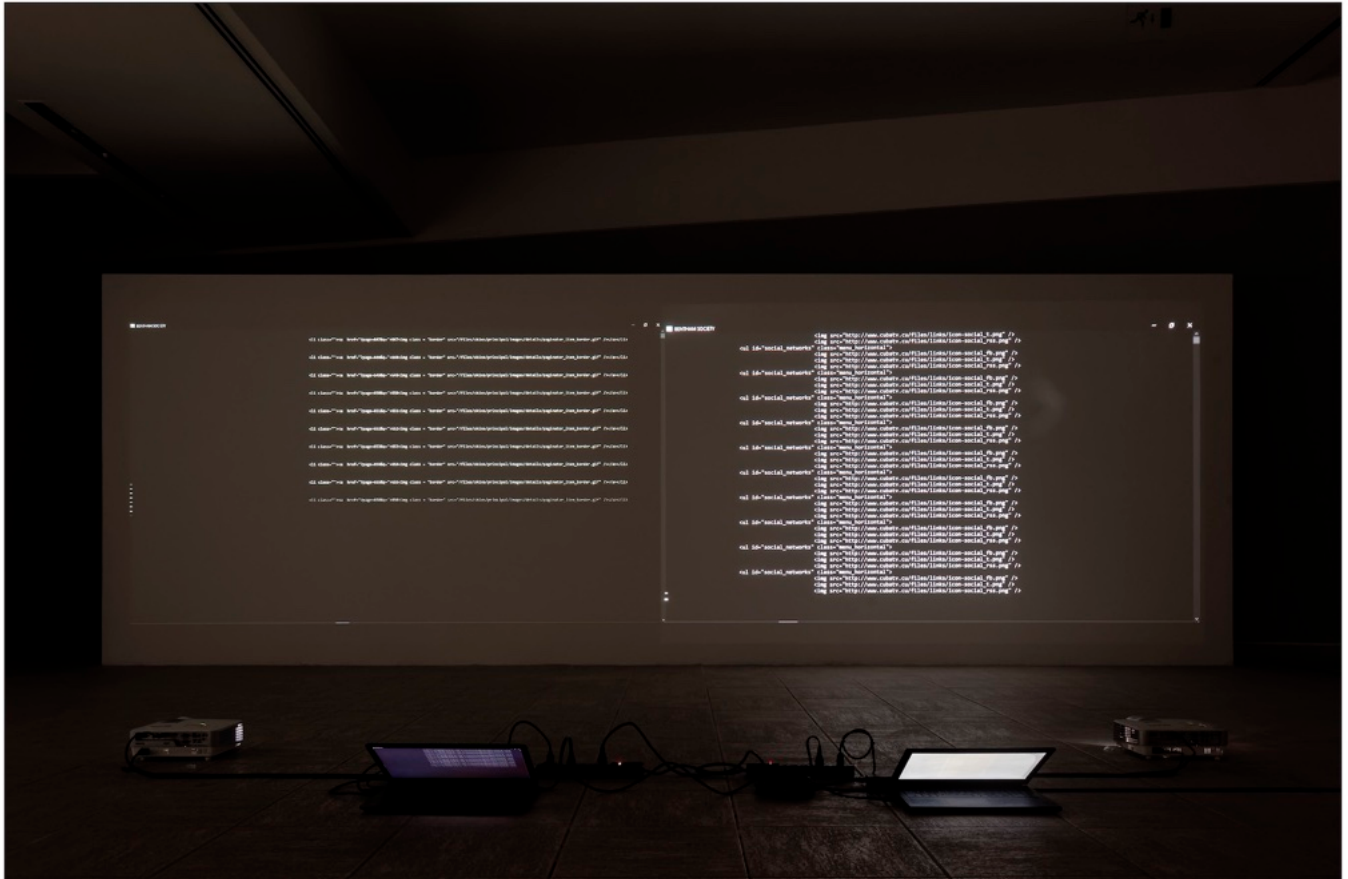
OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Izq: Monkeys Nation / Der: 28%.

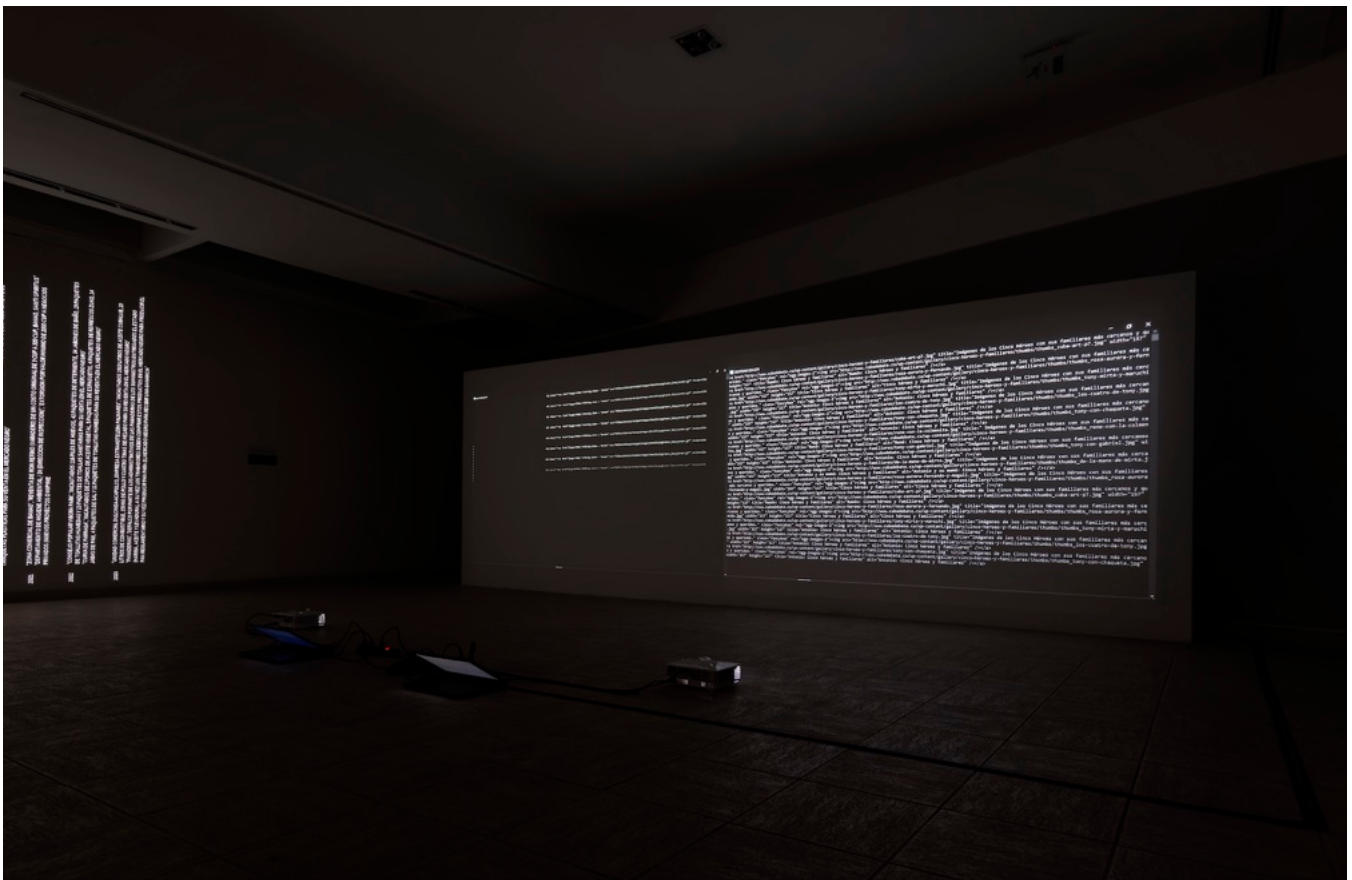
OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Izq: Monkeys Nation / Der: Colectivización / Fond: 28%.

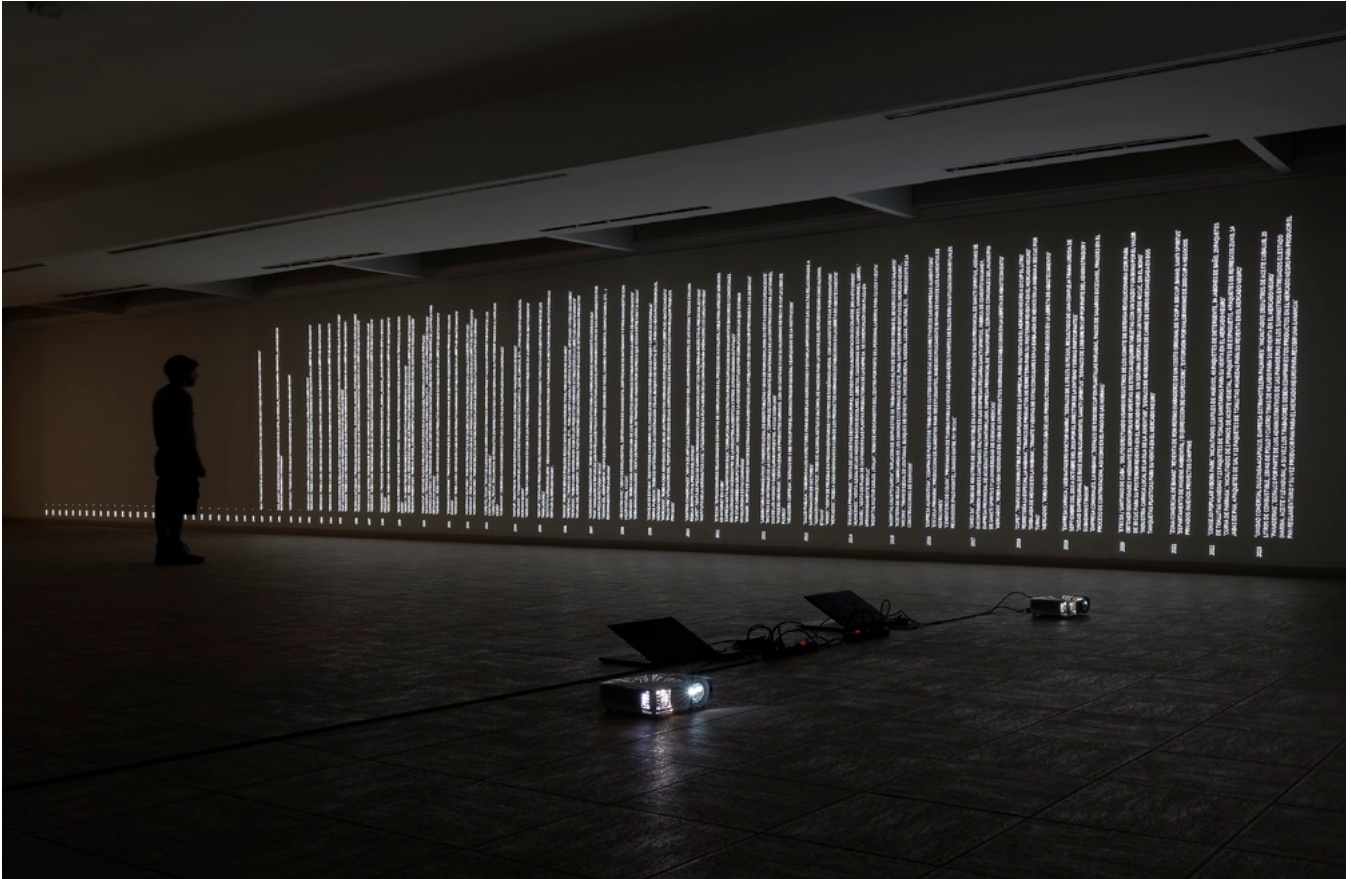
OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Izq: Colectivización / Der: Población Inversa / Fond: Bentham Society.

OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Bentham Society.

OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Bentham Society.

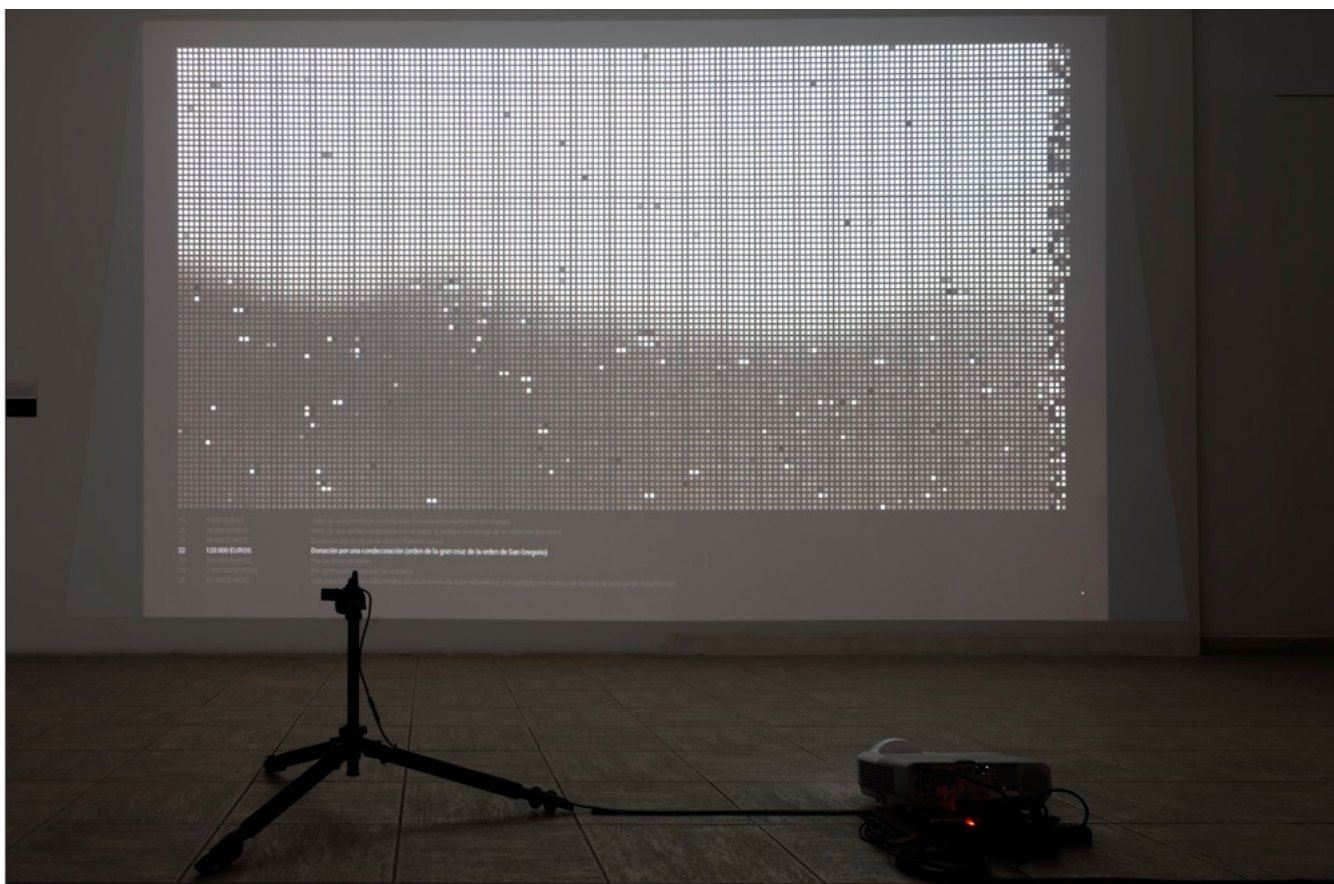
OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Colectivización.

OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Colectivización.

OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Fond: Monkeys Nation / Der: 28%.

OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Monkeys Nation.

OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Población Inversa.

OUTSIDER / Sector: A2 / Vista Parcial / Bentham Society.

- A n e x o s -

//Code Exhibit: OUTSIDER - Fidel García - Museo Nacional d Bellas Artes II Arte Cubano;
14.09.2023

PFont fontTitulo;

PFont fontFecha;

PFont fontLugar;

PFont fontQuien;

MNBA/ArteCubano

void setup() {

size(900, 900);

background(0);

textAlign(CENTER, CENTER);

rectMode(CENTER);

blendMode(DIFFERENCE);

fontTitulo = createFont("Arial", 32);

fontFecha = createFont("Helvetica", 24);

fontLugar = createFont("Verdana", 28);

fontQuien = createFont("Helvetica", 20);

}

void draw() {

}

//

//

//

void mousePressed() {

background(0);

titulo();

fecha();

lugar();

quien();

push();

code();

pop();

float rectSize = random(0, width);

noFill();

strokeWeight(rectSize / 8);

stroke(255);

rect(width / 2, height / 2, rectSize, rectSize);

Fidel García

14/09/2023

OUTSIDER

OUTSIDER compila algunas de las obras más relevantes de la carrera de Fidel García, uno de los exponentes cimeros del Media Art en Cuba y Latinoamérica. Con una trayectoria tan exitosa internacionalmente como bizarra para la praxis artística nacional, este creador es hoy alguien a quien muchos vemos como un Glitch en el sistema. Fidel negó las aguas del conformismo para navegar desconocidas corrientes. Las rutas que a su paso fue descubriendo las navegamos hoy con mapas. No todos los artistas pueden construir caminos, no todos los artistas pueden ser piratas.

Milton Raggi Vinueza

Agradecimientos:

Aaron R Moreno // Adriana Díaz // Aylet Ojeda // Bernhard Zuenkeler // Carla Mesa // Cristina Arestuche
David Hernandez Castellanos // Dennis P. Paul // Denixe H. García // Franco Miguel Rodriguez // Frency
Helmo Hernández // Jorge Fernández // Manuel Alejandro Hernandez Lopez // María Elena Vinueza
María Isabel Arango // Nami Salim // Nicolás Sanchez Noa // Oderay Ponce de León // Ossain Raggi
Pablo Victor Bordón // Pavel Méndez // Silvia Llanes Torres // Teresa Valenzuela // Zwe Oak Soe

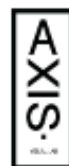

Embajada de Noruega
La Habana

Fundación Ludwig de Cuba

LAT

//Code Exhibit: OUTSIDER - Fidel García - Museo Nacional d Bellas Artes II Arte Cubano;
14.09.2023

MNBA/ArteCubano

PFont fontTitulo;
PFont fontFecha;
PFont fontLugar;
PFont fontQuien;

```
void setup() {  
  size(900, 900);  
  background(0);  
  textAlign(CENTER, CENTER);  
  rectMode(CENTER);  
  blendMode(DIFFERENCE);  
  
  fontTitulo = createFont("Arial", 32);  
  fontFecha = createFont("Helvetica", 24);  
  fontLugar = createFont("Verdana", 28);  
  fontQuien = createFont("Helvetica", 20);  
}
```

```
void draw() {  
}  
//  
//  
//  
void mousePressed() {  
  background(0);  
  
  titulo();  
  fecha();  
  lugar();  
  quien();  
  push();  
  code();  
  pop();  
  
  float rectSize = random(0, width);  
  
  noFill();  
  strokeWeight(rectSize / 8);  
  stroke(255);  
  rect(width / 2, height / 2, rectSize, rectSize);  
}
```

Fidel García

14/09/2023

OUTSIDER compila algunas de las obras más relevantes de la carrera de Fidel García, uno de los exponentes cimeros del Media Art en Cuba y Latinoamérica. Con una trayectoria tan exitosa internacionalmente como bizarra para la praxis artística nacional, este creador es hoy alguien a quien muchos vemos como un Glitch en el sistema. Fidel negó las aguas del conformismo para navegar desconocidas corrientes. Las rutas que a su paso fue descubriendo las navegamos hoy con mapas. No todos los artistas pueden construir caminos, no todos los artistas pueden ser piratas.

Milton Raggi Vinueza

Agradecimientos:

Aaron R Moreno // Adriana Díaz // Aylet Ojeda // Bernhard Zuenkeler // Carla Mesa // Cristina Arestuche
David Hernandez Castellanos // Dennis P. Paul // Denixe H. García // Franco Miguel Rodriguez // Frency
Helmo Hernández // Jorge Fernández // Manuel Alejandro Hernandez Lopez // María Elena Vinueza
María Isabel Arango // Nami Salim // Nicolás Sanchez Noa // Oderay Ponce de León // Ossain Raggi
Pablo Victor Bordón // Pavel Méndez // Silvia Llanes Torres // Teresa Valenzuela // Zwe Oak Soe

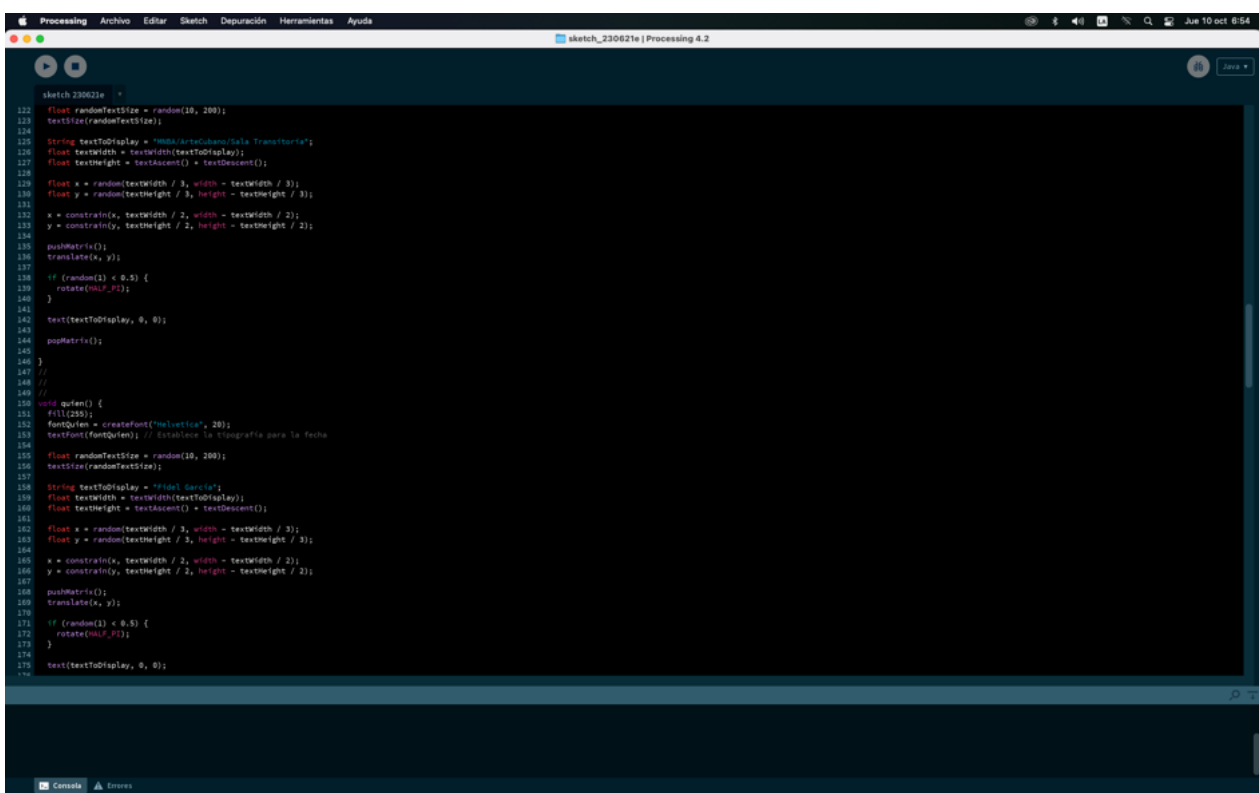
Embajada de Noruega
La Habana

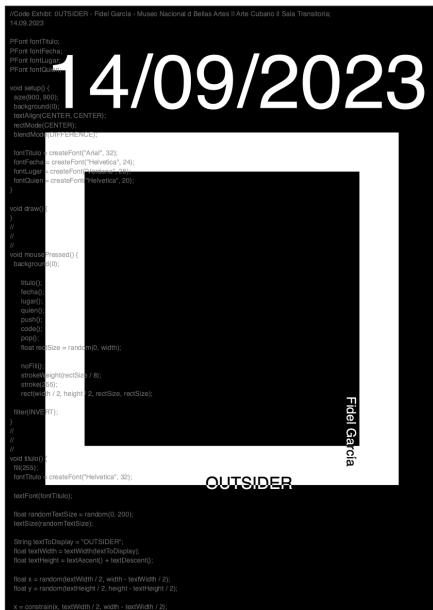
Fundación Ludwig de Cuba

LAT

Toda la gráfica de esta exhibición se baso en el diseño generativo y se realizó con plataformas de código abierto. El resultado visual de cada imagen gráfica es producida de forma autónoma por una aplicación que fue programada con este propósito.

CURRICULUM VITAE

MILTON RAGGI VINUEZA

Info & Contact:

<https://miltonraggivinueza.godaddysites.com/>

miltonraggi19@gmail.com

<https://www.instagram.com/miltonraggi/>

ESTUDIOS

2022-presente: Estudiante del Programa de Maestría en Medios Digitales en la Universidad de Artes de Bremen HFK.

2011-2017: Graduado de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes, ISA.

2006-2010: Graduado de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro.

TRABAJO:

2017-presente: Fundador, profesor y coordinador del proyecto L.A.T (Laboratorios de Arte y Tecnología).

2013-presente: Fundador y miembro activo de AXIS Visual Lab.

2017-2019: Profesor de Arte Contemporáneo en la Universidad de las Artes de Cuba, ISA.

2018-2019: Coordinador del proyecto SenseLAB.

2012-2015: Fundador de la iniciativa Matroska.

2007-2013: Miembro fundador del proyecto Cascarilla en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro.

EXPOSICIONES PERSONALES:

2017: *"Buzludzha"*. Ruinas de la Facultad de Ballet de la Universidad de las Artes, La Habana, Cuba.

2011: *"Estado"*. Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, La Habana, Cuba.

2010: *"Cero"*. Galería Cascarilla, Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

2024: *"Studies of Change"*. Alte Pathologie, Bremen, Alemania.

2024: *"What Will be There in The End"*. Universidad de Artes de Bremen HFK, Bremen, Alemania.

2023: *"Habitar"*. Museo de Arte Contemporáneo MARCO, Monterrey, México.

2018: *"Un plano delimitado por un círculo"*. Glassfabrik, Leipzig, Alemania.

2016: *"Historia Irracional de un Conjunto de Medida Nula"*. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba.

2016: *"Interruptos Continuos"*. Estudio Vives-Figueroa / Embajada de Noruega en Cuba, La Habana, Cuba.

2015: *"Premio Maretti", III edición*. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba.

2015: *"Dans la Grande Jatte"*. Mercado de 39 y Lombillo, Nuevo Vedado, La Habana, Cuba.

2015: *"Ejercicios"*. Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, La Habana, Cuba.

2014: *"Light"*. Estudio Vives-Figueroa / Embajada de Noruega en Cuba, La Habana, Cuba.

2014: *"XI2"* Salón de Arte Cubano Contemporáneo. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba.

2014: *"Sans Serif"*. Medienwerkstatt Belin im Kulturwerk des bbk Bethanien de Kreuzberg, Berlín, Alemania.

2014: *"e/".* Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba.
 2013: *"Casa Tomada".* Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
 2013: *"F5".* Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba.
 2013: *"Gadgets".* Castillo Árabe de los Jardines De La Tropical, La Habana, Cuba.
 2013: *"Espacio Ayón".* UNEAC, Cienfuegos, Cuba.
 2013: *"Senselab V".* Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba.
 2012: *"Perseguirse La Cola".* Colectivo Cienfuegos, Quito, Ecuador.
 2012: *"Clubnocke".* Casa de la Cultura De Playa, La Habana, Cuba.
 2012: *"Senselab IV".* Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
 2012: *"La Verdadera Historia de Cuba".* Unión Nacional de Ingenieros y Arquitectos de Cuba, La Habana, Cuba.
 2012: *"Luz A Tu Propia Química".* Centro Pablo de la Torriente Brau, La Habana, Cuba.
 2012: *"La Linea Extendida".* Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro La Habana, Cuba.
 2011: *"Luz A Tu Propia Química".* Galería Servando Cabrera Moreno, La Habana, Cuba.
 2011: *"Estampas Para un Premio".* Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
 2011: *"También Creo".* Galería Teodoro Ramos Blanco, La Habana, Cuba.
 2011: *"Otras Historias".* Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, La Habana, Cuba.
 2011: *"Cascarilla en el Taller".* Taller de Serigrafía René Portocarrero, La Habana, Cuba.
 2011: *"Boomerang".* Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, La Habana, Cuba.
 2010: *"El Extremo De La Bala".* Pabellón Cuba, La Habana, Cuba.
 2010: *"Two Years".* Galería Cascarilla, Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, La Habana, Cuba.
 2009: *"Poema".* Galería Cascarilla. Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, La Habana, Cuba.
 2009: *Salón de premiados "La Joven Estampa 2009".* Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
 2009: *"Pasillo Negro".* Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, La Habana, Cuba.

BECAS & RESIDENCIAS:

2018: Residencia D21. Kunstraum D21, Leipzig, Alemania.
 2015: DAAD-STIBET para la Licenciatura en Terapia del Arte. Ministerio de Asuntos Exteriores y Servicio Alemán de Intercambio Académico, Universidad Alanus Hochschule, Bonn, Alemania.

PREMIOS:

2022: Beca completa DAAD para estudios de maestría. Ministerio de Asuntos Exteriores y Servicio Alemán de Intercambio Académico, Bonn, Alemania.
 2021: Programa de Apoyo a Proyectos Culturales, Real Embajada de Noruega en Cuba, La Habana, Cuba.
 2020: Premio de Subvenciones y Comisiones CIFO. Fundación de Arte Cisneros Fontanals CIFO, Miami, Estados Unidos.
 2019: Beca de Creación Estudio 21. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba.
 2018: Premio Nacional de Curaduría 2018. Consejo Nacional de las Artes, La Habana, Cuba.
 2011: Beca de Curaduría 2011. Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, La Habana, Cuba.
 2009: Premio La Joven Estampa 2009. Casa de las Américas, La Habana, Cuba.

INTERVENCIONES PUBLICAS & VIDEO MAPPING / AXIS Visual Lab:

2017: *"Buzludza".* Ruinas de la Facultad de Ballet de la Universidad de las Artes, La Habana, Cuba.
 2017: *"Leviatán".* Cine Charles Chaplin, La Habana, Cuba.
 2015: *"Xenon".* Salón Rosado de la Tropical, La Habana, Cuba.
 2014: *"Voronoï".* Plaza de Armas, La Habana, Cuba.
 2014: *"Inmersion II".* Castillo Árabe de los Jardines De La Tropical, La Habana, Cuba.
 2014: *"S/t".* Vitrina de Valonia, La Habana, Cuba.
 2014: *"Napalm".* Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba.

2013: *"Inmersion"*. Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.
2013: *"Maia"*. Teatro Karl Marx, La Habana, Cuba.
2013: *"Concreto 10080"*. Embajada de Noruega en Cuba, La Habana, Cuba.
2013: *"Beta I"*. Galería Casa de las Américas, La Habana, Cuba.

PROYECTOS CURATORIALES:

2023: *"OUTSIDER"*. Exhibición personal de Fidel García, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba
2020: *"EL ESCAPISTA"*. Exhibición personal de Pavel Méndez, Curada en conjunto con Pavel Méndez, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba
2018: *"YO"*. Exhibición personal de Pavel Méndez, Curada en conjunto con Pavel Méndez, Galería de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Las Artes, ISA, La Habana, Cuba
2018: *"UND NACHT WAR"*. Curada en conjunto con Pavel Méndez, Galería de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Las Artes, ISA, La Habana, Cuba
2018: *"16 MIL FOTOGRAFÍA EN MOVIMIENTO"*. Curada en conjunto con Juan Carlos Alom, Galería El Apartamento, La Habana, Cuba
2013: *"V.I.R"*. Curada en conjunto con Nicolás Sánchez Noa, Castillo Árabe de los Jardines de la Tropical, La Habana, Cuba
2013: *"GADGETS"*. Castillo Árabe de los Jardines de la Tropical, La Habana, Cuba
2013: *"PERSEGUIRSE LA COLA 2"*. Castillo Árabe de los Jardines de la Tropical, La Habana, Cuba
2012: *"PERSEGUIRSE LA COLA 1"*. Curada en conjunto con Salomé García, Colectivo Cienfuegos, Quito, Ecuador
2011: *"ESTADO"*. Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, La Habana, Cuba
2010: *"CERO"*. Galería Cascarilla. Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, La Habana, Cuba.
2009: *"POEMA"*. Galería Cascarilla. Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, La Habana, Cuba.

COLECCIONES:

Fundación de Arte Cisneros Fontanals CIFO, Miami, Estados Unidos.
Casa de las Américas, La Habana, Cuba.