

LA HETEROTOPIA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano – Licenciada en Letras, Mención Historia del Arte, Universidad de Los Andes.

RESUMEN

El arte contemporáneo producido en Venezuela en la última década evidencia el interés de los artistas por exponer obras que expresen las múltiples visiones y discursos que se manejan en la sociedad, creando obras complejas que nos llevan a interrogarnos sobre las diversas problemáticas actuales, y sobre la relación del arte contemporáneo con las muchas teorías y propuestas filosóficas que nos abren una ventana al presente. Es el caso de la obra del artista venezolano Daniel Medina, quien nos transporta a la idea del fragmento y de lo múltiple que sólo se dan en el marco de la controvertida postmodernidad. Así, hemos hecho una analogía entre la estética propuesta por Gianni Vattimo en su libro *La sociedad transparente* y el concepto de Fragmento propuesto por Omar Calabrese en su libro *La era Neobarroca*, con la obra de Daniel Medina, brillante artista contemporáneo venezolano, creando así un análisis interdisciplinar que nos hace mucho más dinámico el diálogo entre y con los discursos teóricos, filosóficos y plásticos.

Palabras clave: Postmodernidad, Multiplicidad, Heterotopía, Fragmento, Arte Contemporáneo.

43

43

ABSTRACT

Contemporary art produced in Venezuela in the past decade demonstrates the interest of the artists exhibiting works that express the many visions and discourses that are used in society, creating complex works that lead us to wonder about the various current issues, and the relationship between contemporary art and the many theories and philosophical proposals that open a window to this. This is the case of the work of Venezuelan artist Daniel Medina, who takes us to the idea of the fragment and the many that exist only in the context of the controversial postmodernity. So, we made an analogy between aesthetics proposed by Gianni Vattimo in his book *The Transparent Society* and the concept proposed by Omar Calabrese fragment in his book *The Age neobarroca*, with the work of Daniel Medina, brilliant Venezuelan contemporary artist, creating an interdisciplinary analysis makes us much more dynamic dialogue between discourses and theoretical, philosophical and plastics.

Key words: Postmodernism, Multiplicity, Heterotopia, Fragment, Contemporary Art.

LA HETEROTOPÍA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

Al relacionar el discurso de la fragmentación con la obra de Daniel Medina hemos establecido nuevas redes de significación que ayudan a esclarecer el camino que ha tomado este artista venezolano. Ello supone poner en evidencia las conexiones que existen entre las obras de arte producidas por él y los discursos teóricos y filosóficos que se manejan en el mundo, siendo la estética de Gianni Vattimo, expuesta en su libro *La sociedad transparente* y el concepto de Fragmento expuesto por Omar Calabrese en su texto *La era neobarroca* las premisas que mejor se relacionan con la propuesta plástica de este artista contemporáneo local.

La obra de Daniel Medina entra en los parámetros de la Posmodernidad por el hecho de romper con los discursos visuales totalitarios; sus antecedentes plásticos inmediatos son la obra de Claudio Perna y el arte conceptual. Las conexiones y divergencias que se establecen entre este "arte del pasado" y el "arte del presente", nos marca la naturaleza de este último, el cual se vale de la apropiación de lenguajes plásticos (fragmentos) precedentes que se reinterpretan y adaptan a la época actual dando como resultado una obra que se inscribe dentro de los parámetros mismos de la multiplicidad posmoderna, cuya acción radica en poner en evidencia la heterogeneidad inherente al mundo contemporáneo.

Daniel Medina nace en Caracas el seis de junio de 1978. Inicia sus estudios en el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. Es baterista y percusionista. Ha trabajado como animador gráfico y musicalizador en una productora de televisión. Por lo que podemos observar, este artista venezolano ha sido un creador multifacético, llevando esta heterodoxia a su obra plástica, demostrando de esta manera su carácter contemporáneo.

Sus comienzos en el arte los vemos a finales de la década de los noventa, aunque su obra comienza a tomar fuerza a partir del 2000. Su propuesta artística va desde fotomontajes, instalaciones, mapas hasta fotografías intervenidas, todo esto con la intención de recrear el espacio desde un lenguaje geométrico.

Las inquietudes artísticas más importantes de Daniel Medina son la arquitectura, la urbe y el territorio, siendo el "hábitat humano", el concepto que abarca todo lo mencionado. Sobre esto, Daniel Medina nos señala:

LA HETEROTOPÍA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

Mi discurso parte de lo formal pero, luego de intervenir y modificar los mapas, se hilan una serie de significados abiertos sobre la simultaneidad de los distintos espacios en un mismo tiempo (...) también el cuestionamiento de la veracidad de los mapas y las cartografías, el tema de la apropiación del territorio (...) incluso los cortes recuerdan a la concepción del espacio que siempre está en constantes cambios y reclamaciones. (Delgado, 2010, párr... (04)

La propuesta de Daniel Medina es la de diseccionar en fragmentos todos los conceptos que representa, utilizando para esta tarea visual, un lenguaje geométrico que nos lleva a pensar en las líneas que se dibujan en las fachadas de los edificios que conforman cualquier urbe del planeta. Este discurso visual, fue utilizado en el minimalismo de los sesenta y en el Op art.

A su vez, vemos como retoma el conceptualismo, creando así su serie de cartografías, donde transgrede la rigidez del plano al superponer varios mapas, llevándolos de una bidimensionalidad a una multidimensionalidad, interesante transformación que nos invita a reflexionar en la vulnerabilidad del territorio y en cómo puede ser trastocado por múltiples intereses.

Dicho esto, ahora indagaremos en los conceptos teóricos que marcan la obra de Daniel Medina, como son la heterotopía, la multiplicidad y la fragmentación.

Para comprender la propuesta de este artista venezolano, hemos tomado la estética

LA HETEROTOPÍA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

propuesta por Gianni Vattimo en su libro *La sociedad transparente*, ya que en ella podemos descifrar el entramado fragmentado de la obra de este exponente de la plástica contemporánea venezolana. En las teorías expuestas en la obra mencionada encontramos la clave al caos visual de la posmodernidad, lo múltiple, la heterotopía: "La transformación más radical que se ha producido entre los años sesenta y hoy, en lo que respecta a la relación entre arte y vida cotidiana, se puede describir, me parece, como paso de la utopía a la heterotopía..." (Vattimo, 1990, p. 155), como resultado de los movimientos políticos y sociales de los sesenta, también por las teorías filosóficas de Heidegger, Nietzsche y sobre todo de Gadamer, y por las rupturas artísticas presentes en las vanguardias.

Antes de hablar de los detonantes del cambio (década del sesenta) de la utopía a la heterotopía, debemos mencionar que la utopía para la modernidad fue la búsqueda de la unificación de la estética y la existencia, era hacer de la experiencia vital una experiencia estética unitaria. De este intento se bifurcó la búsqueda, por un lado, en la teoría de la Bauhaus a través del design y, por el otro, la revolución marxista, de la mano de Marcuse, Adorno y Lukács. De estos intentos actualmente no queda mucho, sólo queda en su lugar la heterotopía.

De los movimientos políticos, sociales y culturales que dieron paso a la utopía y por ende a su transformación, podemos mencionar los movimientos feministas de los sesenta, la oposición general al imperialismo y a la guerra de Vietnam, la reivindicación de la clase obrera y en consecuencia la masificación de un estilo de vida uniforme, el auge de los medios de comunicación y las protestas realizadas en Francia entre mayo y junio del 1968, conocidas como el "Mayo del 68" o "Mayo francés", protestas que generaron una ola de revueltas a escala mundial; estas protestas estaban encabezadas por la "Internacional Situacionista" movimiento responsable –en parte– de la "utopía". Sobre esto Vattimo comenta:

Utopía era, según la famosa obra de Bloch de 1918, el significado de las vanguardias artísticas de principio de siglo; mientras estas vanguardias se pasaban en muchos aspectos a la ideología del design (así sucedió históricamente a través de la Bauhaus), se fundían a la vez, y a través de un largo recorrido (desde el rechazo de Lukács hasta Adorno, y finalmente Marcuse), con el marxismo revolucionario (en esta fusión, en

LA HETEROTOPIA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

el nivel de la masa, está una de las claves, si no la clave, del sesenta y ocho). (Vattimo, 1990, p. 158)

De las teorías filosóficas que dieron paso a la heterotopía, Vattimo señala que la filosofía de los "finales" es decir la de Heidegger, la de Nietzsche y la más importante (según Vattimo, para entender la heterotopía) la de Gadamer, son las que tienen la clave para la creación y comprensión de esta.

Para Gadamer, la experiencia estética se da a través del compartir la experiencia de lo bello con una comunidad que disfruta en común de un tipo de objeto o de imagen, es decir una experiencia estética delimitada por una comunidad. Para él la comprensión del mundo se da a través del diálogo entre el individuo o comunidad y los fenómenos de la existencia, logrando así crear y recrear el mundo donde nos desenvolvemos cotidianamente, por ende esto nos devela que el ser es el lenguaje. Esta propuesta filosófica es la Hermenéutica y Vattimo habla sobre ésta y su relación con la estética contemporánea:

...Si por un lado el arte en su sentido tradicional, el arte de las obras de arte, vuelve al orden en la sociedad se disloca la sede de la experiencia estética; no ya en el sentido del design generalizado y de una universal higiene social de las formas, ni tampoco como rescate estético revolucionario de la existencia en el sentido de Marcuse, sino como despliegue de la capacidad del producto estético –no decimos sin más de la obra de arte– para "hacer mundo", para crear comunidad. Desde este punto de vista, quizá la interpretación teóricamente más fiel y adecuada de la experiencia estética, tal como se da en los últimos años, sea la propuesta por la ontología hermenéutica gadameriana. (Vattimo, 1990, p. 161)

Retomando la utopía, hablaremos brevemente sobre la importancia de las vanguardias artísticas. Las vanguardias del siglo XX, intentaron –y lo lograron– sobre todas las cosas, romper con los modelos estéticos hasta entonces dominantes, modelos donde lo importante era la representación, evocación del mundo y la decoración de este. Por lo tanto, las vanguardias

LA HETEROTOPIA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

deciden emprender una lucha contra estas reglas que hacían del arte algo para la mera contemplación. V. Combalía (2005) comenta lo siguiente:

Por otro, no nos será difícil entender que no hay una categoría de lo bello, sino que hay una serie de normas estéticas (gustos, estilos) que, determinados por un momento histórico y social determinados,

configuran lo que podríamos llamar el código general. Es sobre este código de lo aceptado sobre el que se destacan, con ánimo de romperlo, los distintos movimientos de vanguardia, los cuales, a su vez, inaugurarán nuevos códigos de percepción. (p. 64)

Entendemos que a pesar de que las vanguardias rompieron con los "viejos" códigos estéticos, de igual manera ellas sin quererlo crearon una nueva norma estética, un nuevo modelo de representación, es decir, la utopía de la que nos habla Vattimo.

¿Cómo se dio el paso de la utopía a la heterotopía, o mejor dicho la transformación de la utopía a las múltiples utopías? Vattimo nos aclara: "El caso es que, de cualquier modo, la utopía estética de los años sesenta se está realizando, de forma distorsionada y transformada, delante de nuestros propios ojos..." (p.161) y puntualiza que esta transformación se da gracias a que la utopía al igual que la modernidad veía el curso de la historia universal

LA HETEROTOPÍA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

como lineal y unitario, y como ya sabemos la posmodernidad rompe con todos los modelos absolutos, principalmente éste. También Vattimo acota que: "...el paso de la utopía a la heterotopía comporta como aspecto perceptible de modo inmediato la liberación de lo ornamental, y como significado ontológico, el aligerarse del ser" (p. 169).

Ya esclarecida la heterotopía propuesta por Vattimo, dirigimos nuestra mirada ahora al término fragmentación. Omar Calabrese en su libro *La era neobarroca*, lo revisa exhaustivamente explicando de antemano que, es ante todo una etimología que denota un elemento formal distintivo de las rupturas posmodernistas y de la ruptura como suceso, es decir, la ruptura de un todo o sistema:

El fragmento presupone, más que el sujeto del romperse, su objeto. Sea prueba de ello el que el verbo "romper" posee un reflexivo intransitivo, "romperse", pero no un reflexivo pasivo. A diferencia del detalle, el fragmento, aun perteneciendo a un entero precedente, no contempla su presencia para ser definido; más bien: el entero está in absentia. (Calabrese, 1999, pp. 88-89)

49

49

Entendemos que la fragmentación no es un acto pasivo del sujeto sino una reflexión sobre el objeto en cuestión, el objeto como un todo ya fraccionado, por lo tanto discurrimos que este es un resultado de la multiplicidad de la que nos habla Vattimo, de esa multiplicidad que se origina a través de la heterotopía posmodernista. Sobre esta relación, o mejor dicho del resultado formal que es en sí la fragmentación de la multiplicidad, Calabrese nos aclara, que:

El fragmento como material creativo responde así a una exigencia formal y de contenido. Formal: expresar lo caótico, lo casual, el ritmo, el intervalo de la escritura. De contenido: evitar el orden de las conexiones, alejar "el monstruo de la totalidad. (p. 102)

Ya aclarado todo el repertorio de postulados y conceptos que ayudan a comprender mejor la obra de Daniel Medina podemos hablar propiamente

LA HETEROTOPÍA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

sobre esta. Su obra se nos presenta compleja, múltiple y fragmentada, y nos muestra un espacio geométrico llevado a la instalación, donde la geometría se funde con lo cotidiano y el espacio representado se convierte en una metáfora del mundo real, metáfora crítica, donde la realidad contemporánea es cuestionada en estos paisajes y espacios geométricos fragmentados.

Obra conceptual, con atisbos del minimalismo de los sesenta y del Op art, sin dejar atrás la abstracción geométrica; lenguajes que nos presentan objetos intervenidos e imágenes convertidas en textos, que dialogan con los conceptos que dan forma al mundo tangible, develándonos así lo real, desde el concepto de territorio a través de mapas intervenidos, donde el espacio es el hilo conductor, hasta la urbe revisitada como fotomontajes digitales y fotografías intervenidas, que según expresa Glusberg (1993): "La realidad es, para nosotros, el resultado del entrecruzarse, del contaminarse de las múltiples imágenes, interpretaciones y reconstrucciones que compitan entre sí, o que, de cualquier manera, sin coordinación central ninguna, distribuyen los medios de masas en todo el planeta". (p. 250)

50

50

Daniel Medina, claro representante de la hibridez contemporánea en Venezuela, nos traslada a través de la unificación de lenguajes plásticos a la multiplicidad postmoderna, a la fragmentación como concepto y como elemento de la representación, por lo tanto contemplar la obra de Daniel Medina, es ver una ventana al mundo convulso y plural que nos rodea, gracias a los medios de comunicación masiva.

Consecuentemente la obra de Daniel Medina es una reflexión y a la vez una recreación de este mundo o mundos postmodernos; Vattimo (1990) nos aclara esto: "Vivimos la experiencia de lo bello como reconocimiento de modelos que hacen mundo y comunidad sólo en el momento en que estos mundos y estas comunidades se dan explícitamente como múltiples". (p. 165)

La multiplicidad como resultado de las heterotopías, nos resalta lo caótico de la cotidianidad contemporánea, la pluralidad de imágenes –cayendo a veces en una sobresaturación visual– y la unificación de elementos estéticos del pasado con los del presente; las obras de Daniel Medina representan todas estas características, utilizando el fragmento como máximo exponente visual de la heterotopía postmoderna.

LA HETEROTOPIA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

...podemos observar entonces que detalle y fragmento, aun tan diversos entre ellos, acaban por participar del mismo "espíritu del tiempo", la pérdida de la totalidad (...) Ésta es también una posible explicación

(entre muchas) de la decadencia de los grandes sistemas ideológicos "fuertes". No se trata solo de una decadencia de modelos frente a la modernidad (o posmodernidad). El hecho es que el detalle de los sistemas o su fragmentación se hacen autónomos, con valorizaciones propias y hacen literalmente "perder de vista" los grandes cuadros de referencia general. (Calabrese, 1999, p. 105)

Visto el marco conceptual que nos permite comprender la obra de Daniel Medina, hablaremos de los cuatro puntos claves o ejes creativos dentro del mundo del artista que conforman este universo híbrido, fragmentado y sobre todo múltiple.

El primero y más importante de todos es el espacio, ya que es el hilo conductor en la mayoría de las obras de Daniel Medina; este elemento imprescindible en la obra del artista, es presentado por medio de un lenguaje geométrico, que define el espacio como constructo mental del ser humano. Él se relaciona con la geometría desde la perspectiva de la apertura, desmantela el cubo y

con ello quebranta la estructura cerrada de este, representando la ruptura de los esquemas de la utopía vattiniana (Modernidad). Como podemos ver, en ambos casos sucede una maleabilidad de la forma, siendo esta el producto de la fragmentación y la multiplicidad del mundo real. Las obras que mejor exponen este elemento son las que componen la serie titulada "Space Invaders".

El espectro geométrico que se percibe en su obra es la contención formal de sus propias consideraciones sobre el quehacer artístico –que la toma directamente del conceptualismo y de la abstracción geométrica–, en suma, expone el lenguaje que se encarga de comunicar el sentido de su arte. Ir de la bidimensionalidad a la multidimensionalidad solo se logra por medio de la

LA HETEROTOPÍA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

geometría, ella se encarga de hacer evidente este proceso en sus creaciones artísticas.

El segundo elemento es el de hábitat como contenedor, presentado por medio de cuadrados, rectángulos, cubos y cajas que se convierten en la representación de un receptáculo delimitado por la geometría como lenguaje formal. Otro elemento importante que va adherido al concepto de contenedor, es la concepción de arquitectura como la máxima representación del paisaje urbano y de hábitat, resumiéndose a un claro delimitador de la vida cotidiana. Las obras que se adaptan a este elemento, son las series "Ccs_Box" y "AC/DC" del 2008 y la instalación "State buildings" del 2010.

El tercer elemento está referido al territorio geográfico, concepto presentado como la contraparte de lo arquitectónico, de la urbe posmoderna; es el macro-espacio habitable y abierto, pero sobre todo, es un concepto espacial que se encuentra en constante cambio (al igual que el micro-espacio: la ciudad). En la representación del territorio geográfico, Daniel Medina se vale de mapas para definir el espacio geográfico como el concepto totalizador del macro-espacio como constructo humano.

La fragmentación que sucede en las obras que se enmarcan en este elemento, se hace desde la idea de descentrar el concepto del espacio territorial, por ende, su representación más común que es la cartografía, es intervenida por Daniel Medina, para exponer la disolución de los límites mismos de la territorialidad, ello trae como consecuencia la ruptura de la estructura cartográfica, evidente con la superposición de los mapas, que en último término significa la pluralidad de mundos y de comunidades que ponen en evidencia la heterotopía presentada por Vattimo, ya que a través de la fabulación del mundo las diversas comunidades fijan su identidad. Las series e instalaciones que representan esta teoría son las series "Cartografías" del 2008 y "Puzzle (New Order)" del 2011 y las instalaciones "Our (Is-land)" del 2008 y "Bird cage" del 2011.

El cuarto elemento presente en la obra de Daniel Medina, es el coleccionismo, elemento importante en la estética posmodernista propuesta por Gianni Vattimo, ya que representa la variedad de gustos y la multiplicidad de imágenes, y sobre todo la pluralidad de visiones imperante en la heterotopía. Esto es una forma de reconocimiento de grupo, por medio del

LA HETEROTOPÍA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

objeto estético, y a su vez, es una forma de lograr cierto reconocimiento dentro de este, sobre todo si se posee algo que ostente un valor agregado "estético" para dicho grupo. A su vez el acto de coleccionar, de apropiarse imágenes y objetos viene de la tradición del arte povera y del conceptualismo. Las obras de Daniel Medina que mejor representan esta característica de la heterotopía vattiniana son las series "Postales" y "Monotypic genus (polygamous & hybrids) (hy-birds)".

Es importante resaltar que Daniel Medina indaga sobre el espacio desde el concepto, es decir, percibe el espacio como un constructo mental que es creado para ser transitado. Medina ve la geometría como un principio y también como un medio para crear estos espacios abiertos, como la urbe y el territorio geográfico. También recrea ese mundo donde transitan las múltiples comunidades; esto lo hace desde el coleccionismo, es decir, los objetos e imágenes resultantes de la estetización de esas comunidades; igualmente efectúa la fragmentación a través de la descomposición de los conceptos rígidos de la sociedad actual.

53

53

Todo esto nos lleva a pensar en la idea de la fragmentación como representación de la multiplicidad, como elemento estético de la pluralidad de mundos y de conceptos, siendo así, lo opuesto a estéticas absolutas y totalitarias, ya borradas del imaginario convulso del mundo actual. Vemos entonces como la obra de Daniel Medina nos habla de esa pluralidad, esa multiplicidad de ideas, de una realidad fragmentada, donde la heterotopía de Vattimo se despliega, mostrándose por completo en esta, siendo esta a su vez, un claro ejemplo del pastiche histórico de la contemporaneidad, haciendo referencia a Hall Foster (2001) quien en su libro *El retorno de lo real. La vanguardia de finales de siglo* califica al arte que se realizó durante la década de los '80 como producto de un pastiche histórico producto de lo que denomina el embutido posmoderno.

En suma, la totalidad de la realidad artística ya no puede entenderse desde la universalidad de los lenguajes formales, sino desde la pluralidad de los mundos que atraviesan al sujeto artístico y le permiten configurar la obra de arte como un fragmento de la heterogeneidad reinante en la posmodernidad.

LA HETEROTOPIA FRAGMENTADA EN LA OBRA DE DANIEL MEDINA

Fabiola Jara Provenzano

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Calabrese, Omar. *La era Neobarroca*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1999.
- Combalía, Victoria. *La poética de lo neutro*. Barcelona: Editorial DEBOLSILLO, 2005.
- Delgado, M. *La cartografía según el necesario trazo de los subjetivos*. Recuperado el 02 de octubre de 2010. Disponible en <http://luisromeroarte.blogspot.com/2010/10/cartografias-afectivas-el-anexocaracas.html>
- Diccionario *Akal de Estética*. Madrid: Ediciones Akal, 1998.
- Foster, H. *El retorno de lo real. La vanguardia de finales de siglo*. Madrid: Ediciones Akal, 2001.
- Gadamer, H. *La herencia de Europa*. Barcelona-España: Ediciones Península, 2000.
- Gadamer, H. *Verdad y método I*. 8va edición. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1999.
- Glusberg, J. *Moderno / posmoderno. De Nietzsche al arte global*. Buenos Aires: Emecé Editores, 1993.
- Grondin, J. *Introducción a la hermenéutica filosófica*. Barcelona: Herder, 1999.
- Huyssen, A. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editor, 2006.
- Medina, D. *Mitografías y desapariciones*. Periférico Caracas, Venezuela Recuperado el 25 de marzo de 2011. Disponible en <http://www.danielmedinab.blogspot.com/>
- Navia, M. y Rodríguez, A. (Comps). *Hermenéutica. Interpretaciones desde Nietzsche, Heidegger, Gadamer y Ricoeur*. Mérida: Consejo de Publicaciones ULA, 2008.
- Vattimo, G. *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*. Barcelona: Gedisa, 1987.
- Vattimo, G. *La sociedad transparente*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1990.
- Vattimo, G. *Las aventuras de la diferencia*. Barcelona: Ediciones Península, 2002.

