

LAS PUBLICACIONES NO VIENEN EN ORDEN CRONOLÓGICO O DE IMPORTANCIA
CUANDO SU IDIOMA ORIGINAL NO ES EL ESPAÑOL SE ACOMPAÑAN DE SU TRADUCCIÓN

01 - IDIOMA ORIGINAL

<https://veniceperformanceart.tumblr.com/>

VENICE INTERNATIONAL PERFORMANCE ART WEEK

Welcome to the official blog of the VENICE INTERNATIONAL PERFORMANCE ART WEEK. Here you will find reviews, features, interviews, photos as well as reflections exploring the life of the ART WEEK as it unfolds.

| ABOUT THE ART WEEK | | INTERVIEWS | | WRITINGS | | REVIEWS | | LIVE DRAWINGS | | VIDEOS | | CONTRIBUTORS | | QUESTIONS?
DECEMBER 18, 2014

The silver white weight of the world | Martin Renteria

© photo by: Monika Sobczak | Martin Renteria, *Erosion - Entropic Action* (2014) Venice International Performance Art Week 2014

Text by Karla Horvat Crnogaj

Imagine a combination between a straitjacket and climbing gear strapped to a body. It is a person in the world – the environment partly equips us, partly expects from us to conquer always new mountains. And ties us at the same time, pulling us to opposite directions, making it impossible for us to choose our own path.

If looked at only from one side, the scene of the performance shows a body pulled by a diagonally positioned rope. But as the other half of the scene contains another equally diagonal rope, the resulting movement of the body is vertical instead of a diagonal shift through the space. The ropes – which can be seen as forces that navigate us – do not possess their own will, the direction in which they pull the body is influenced by weights, and other people inhabit the same space as the central figure of the performance. They put the ties on the body that gets moved around, they pull the weights and even puncture them, to let the intestines, silver white sand, flow out and reduce the strength that holds the performer's body in the air.

Once the performer gets hold of solid ground, his ability to resist to the forces that move him increases. He pulls the ropes on his own until he is able to free himself from the ties, and in that moment he gains the possibility to control other bodies. He chooses a dummy to put in his place, a plush monster that can do about his new imposed situation as much as the performer could until that moment – nothing. Victoriously, the performer lets the dummy fly up, and fall down helplessly, with a bang on the floor.

To soothe us from our own restricted position of mere observers of a scene of deliberation of the performer and his enslavement of another body, the assistants hand out paper bags filled with the entrails of the weight bags. They scoop the spilled white sand with their hands and give them to the audience, who reaches out to receive their own portion of the weight of the world.

I put my hand in the paper bag, thinking of the erotic pleasure of Jeunet's *Amélie*. But the sand that lays in there is smooth and cold. Without any emotion or empathy.

© photo by: Monika Sobczak | Martin Renteria, *Erosion - Entropic Action* (2014) Venice
International Performance Art Week 2014

December 17, 2014

El Peso Blanco Plateado del Mundo | Martín Rentería

Imagínese una combinación entre una camisa de fuerza y equipo de escalada atado a un cuerpo. Se trata de una persona en el mundo - el medio ambiente, en parte nos equipa, en parte, espera de nosotros para vencer siempre nuevas montañas. Y nos une al mismo tiempo, tirando en direcciones opuestas, por lo que es imposible para nosotros elegir nuestro propio camino.

Si se mira sólo desde un lado, la escena del performance muestra un cuerpo tirado por una cuerda colocado en diagonal. Pero como la otra mitad de la escena contiene otra cuerda igualmente diagonal, el movimiento resultante del cuerpo es vertical en lugar de un cambio diagonal a través del espacio. Las cuerdas - que pueden ser vistas como fuerzas que nos navegan - no poseen su propia voluntad, la dirección en la que se pone el cuerpo se ve influenciada por los pesos, y otras personas que habitan el mismo espacio que la figura central del performance. Ellos pusieron los lazos en el cuerpo que consigue moverse, alrededor tiran los pesos e incluso les pinchan, para permitir que los intestinos, arena blanca plata, fluya hacia afuera y reducir la fuerza que sostiene el cuerpo del artista en el aire.

Una vez que el artista se apodera de tierra firme, su capacidad para resistir a las fuerzas que lo mueven aumenta. Él tira de las cuerdas por si mismo hasta que es capaz de liberarse de los lazos, y en ese momento él gana la posibilidad de controlar otros órganos. Él elige una figura de forma humana para poner en su lugar, un monstruo de peluche que queda en su nueva situación impuesta tanto como el artista pudo hasta ese momento - nada. Victoriosamente, el artista deja la figura que vuela hacia arriba, hacia abajo y cae sin poder hacer nada, como una explosión en el suelo.

Para apaciguarnos desde nuestra propia posición restringida de meros observadores de una escena de la deliberación del intérprete y su condición de esclavo de otro cuerpo, los asistentes reparten bolsas de papel llenas de las entrañas de las bolsas de peso. Ellos sacan la arena blanca derramada con sus manos y se las dan a la audiencia, que se extiende a recibir su propia porción del peso del mundo.

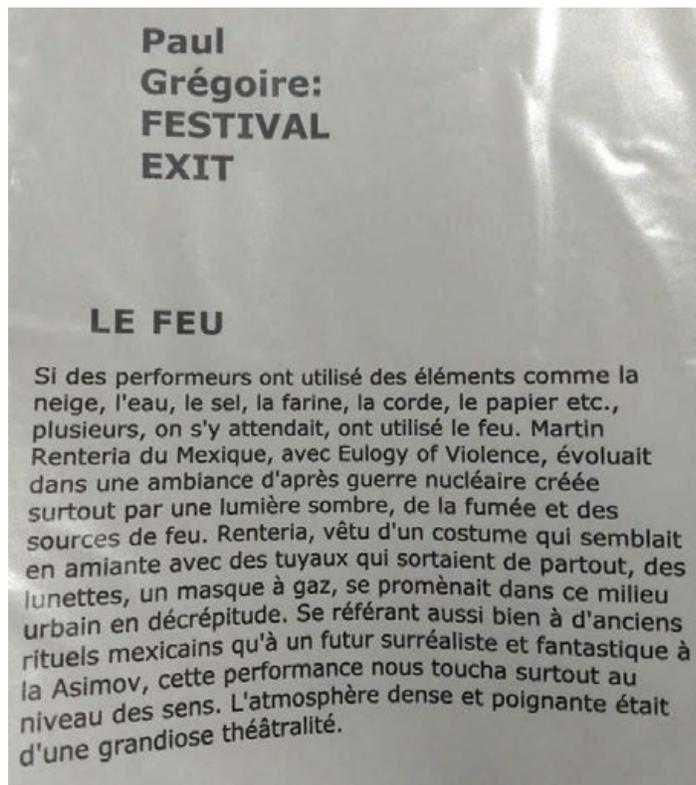
Le puse la mano en la bolsa de papel, pensando en el placer erótico de Amélie de Jeunet. Pero la arena que pone ahí es suave y fría. Sin ningún tipo de emoción o empatía.

Martín Rentería, Erosión - Acción entrópica (2014)

Venecia, Italia 2014.

Venice International Performance Art Week

http://www.satt.org/kunst/02_01_exit_1.html

EXIT International Performance Art Festival, Helsinki, Finland, 2001.

**Paul
Gregoire:
FESTIVAL
EXIT**

EL FUEGO

Los artistas de performance han utilizado elementos tales como nieve, agua, sal, harina, cuerda, papel, etc., muchos, era de esperar, que utilizaran el fuego. Martín Rentería de México, con “Apología de la Violencia”, que evoluciona en un ambiente después de la guerra nuclear creado especialmente por una iluminación oscura, y humo originado por fuego. Rentería, que llevaba un traje que parecía de amianto con mangueras que salen de todas partes, gafas, máscaras de gas, entró en esta decadencia urbana. Se hace referencia tanto a los antiguos rituales mexicanos como a un futuro surrealista y fantástico a la Asimov, este performance nos tocó especialmente a nivel de significado. La atmósfera densa y conmovedora fue de una teatralidad grandiosa.

EXIT International Performance Art Festival, Helsinki, Finlandia, 2001.

Martin Renteria

La performance di Marotta è un'opera d'arte che si chiama- "Mille crostacei sono sufficienti per schiacciare una lacrima" riguarda la mia opinione personale sulla coesistenza tra popoli diversi, che provengono da latitudini diverse del pianeta.

Marta Massaioli ■ Puoi spiegarmi il significato delle tue performances ed il significato delle tue performances?

Martin Renteria ■ Il mio progetto riguarda i meccanismi ed il linguaggio dell'arte. Le mie installazioni, performances, mescolano sempre elementi dal mondo ancestrale e della realtà attuale. Estrarre elementi da entrambe queste due culture, è funzionale a creare dei rituali percettivi la cui funzione è di esprimere ciò che è nascosto, quindi un processo di decodificazione. Uso simboli e metafore di temi molto importanti, come la relazione tra la natura e gli esseri umani, le città, i conflitti, il tempo, l'ambiguità della vita e della morte. Visualizzo sempre questi elementi come concetti o essenze.

Marta Massaioli ■ Mi spieghi la performance che hai pensato per Marotta?

Martin Renteria ■ La performance di Marotta è un'opera d'arte che si chiama- "Mille crostacei sono sufficienti per schiacciare una lacrima" riguarda la mia opinione personale sulla coesistenza tra popoli diversi, che provengono da latitudini diverse del pianeta. La mia esperienza italiana è stata molto interessante : a partire dalla catastrofica Biennale di Porto Cervo fino all'episodio di Pergola del supermercato e del poliziotto pazzo. Ho concluso, dopo aver vissuto questi due episodi, che l'Italia ed il Messico sono due realtà incredibilmente simili, parti della stessa concezione del mondo. Per questa stessa ragione, ho creato una performance, nella quale corro tutto il tempo. Correrè rappresenta la mia personale esperienza ed il mio modo di concepire l'esistenza. Sotterrare le sveglie nei piccoli vasi di terracotta e poi irrigarli con il liquido che scorre nel mio corpo, è una metafora del tempo reale, passato e presente, delle modalità in cui si sviluppa la vita quotidiana. Per me sotterrare le sveglie significa che il tempo diventa personale. " Sotterro il tempo " in un paese ed in una cultura nella mi sono identificato così fortemente. "Il Tempo" crescerà a poco a poco come una piccola pianta che diventerà più forte con il passar del tempo. I semi seminati e le uova sotterrate, parlano dell'incubazione, della fertilità e della nascita di nuove radici. Questo è un tributo per le nazioni e per la comunione delle idee : ho realizzato questa performance correndo senza mai fermarmi. Per me bisogna coltivare particolari inclinazioni, bisogna concepire la propria vita come una pianta.

Marta Massaioli ■ Perché hai sotterrato le uova e le sveglie? È perché li hai inaffiati?

Martin Renteria ■ Irrigare le uova e con il mio fluido vitale è un'azione simbolica ma anche reale. (Le piaghe che mi sono provocato alle mani mentre scavavo le sei buche per sotterrare le uova). È un'affermazione sulla sincerità e sulle convinzioni giuste. I semi seminati in natura hanno bisogno dell'acqua per svilupparsi, irrigarli consente un raccolto più proficuo. ■■■■■

MARTIN RENTERIA è nato a Città del Messico nel 1965 dove attualmente vive e lavora. Dal 1991 realizza performances in Spagna, Italia, Slovacchia, Ungheria, Argentina, Finlandia, Messico e USA. Ha inventato la "Wearable-art" cioè abito d'arte da indossare. Nel 2002 ha ricevuto la "Tactel Award" per il miglior art-fashion designer. info : Martin Renteria, Mortires de Tacubaya no. 3 Col. tacubaya C.P. 11870 Mexico D.F. - Mexico tel. - fax : 525 211 58 43 renteria3000@yahoo.com La performance di Montefiore in Conca è stata curata da Matteo Licitra (contact : estetica estetica@cheepnet.it) /

Martín Rentería

La performance de Marotta es una obra de arte que se llama “Mil crustáceos no son suficientes para aplastar una lágrima” refiere mi opinión personal en la coexistencia entre los diferentes pueblos, que provienen de diversas latitudes del planeta.

Marta Massaioli: Puede explicar el significado de sus acciones y el significado de sus performances?

Martín Rentería: Mi proyecto se refiere a los mecanismos y el lenguaje del arte. Mis instalaciones, performances, siempre están mezclados con elementos de mundo ancestral y la realidad actual. Extraer elementos de ambos, es funcional para crear rituales de percepción, cuya función es la de expresar lo que está oculto, como un proceso de decodificación. El uso de símbolos y metáforas en cuestiones muy importantes, como la relación entre la naturaleza y los seres humanos, las ciudades, los conflictos, el tiempo, la ambigüedad de la vida y la muerte. Considero que estos elementos cada vez como conceptos o esencias. Marta Mossaioli: Puede explicar el performance que usted pensó para Marotta?

Martín Rentería: El performance de Marotta es una obra de arte llamada "Mil crustáceos no son suficientes para aplastar una lágrima" mi opinión sobre la coexistencia entre los pueblos, que vienen de diferentes latitudes del planeta. Mi experiencia italiana fue muy interesante: de la Bienal catastrófica de Porto Ercole hasta que el episodio del supermercado de Pergola y el poli loco. Llegué a la conclusión, después de haber vivido estos dos episodios, que Italia y México son dos paises de hecho increíblemente similares, comparten la misma visión del mundo. Por esta misma razón he creado un performance, en el cual corro todo el tiempo.

Correr es mi experiencia personal y mi forma de entender la existencia. Enterrar los despertadores en ollas de barro pequeñas y luego regarlas con el líquido que fluye en mi cuerpo, es una metáfora en tiempo real, pasado y presente, de las formas en las que se desarrolla la vida cotidiana. Para mí enterrar los despertadores significa que el tiempo se vuelve personal. "Enterrar el tiempo" en un país y una cultura con la que me he identificado fuertemente. "El tiempo" crecerá poco a poco como una pequeña planta que va a ser más fuerte con el paso del tiempo. Las semillas sembradas y los huevos enterrados, hablan de incubación, la fertilidad y el nacimiento de nuevas raíces. Este es un homenaje a las naciones y para la comunión de ideas: He realizado este performance corriendo sin detenerme. Para mí es necesario cultivar las inclinaciones particulares, debemos concebir la vida como una planta propia.

Marta Massaioli: ¿Por qué ha enterrado los huevos y las alarmas? Y porque los has regado?

Martín Rentería: Irrigar huevos con mi fluido vital es una acción simbólica, pero también real. (Las heridas causadas en sus manos al excavar los agujeros para enterrar los huevos). Es una afirmación de sinceridad y convicción honesta. Las semillas sembradas en la naturaleza necesitan agua para crecer; el riego permite un cultivo exitoso.

Marta Massaioli: Puede explicar el performance de Montefiore?

Martín Rentería: "Apología de la Violencia (la luz), Montefiore. Es preocupante observar Como en el mundo y en la sociedad contemporánea, nosotros, los seres humanos estamos perdiendo la claridad en los conceptos que deberían permitir a todos a vivir en armonía. El bien y el mal, la justicia y la injusticia, la realidad y la ficción, esto incluso es un concepto ambiguo que se ha incrementado recientemente.

"Manipulación", la verdad pertenece sólo a aquellos quienes ejercen el poder: guerras que estallan por causas inventadas, el exceso de información, información que crea desinformación y confusión, la ficción se convierte en realidad y viceversa. Escribir en las bombillas la palabra "verdad", colgarlas de los cables eléctricos, encender cada bombilla y colgarle una bolsa de plástico transparente que contiene las semillas. Escribir sobre platos la palabra "mentira" los ponerlos en el suelo, debajo de la luz, con un reloj de alarma en cada plato.

Subir una cuerda suspendida por cuatro o cinco metros, permanecer suspendido a cinco metros por encima del suelo, en posición horizontal, mientras que balanceándome con una barra larga de metal rompía bombillas, acompañado por el sonido amplificado del tic tac de los relojes y sus alarmas. Creando una atmósfera tanto estresante como angustiante, para descender de las cuerdas y rociar gas líquido sobre los platos sobre los cuales se encontraban los relojes, y los incendié, esta fue el performance de Montefiore Conca. Este performance es una protesta contra la manipulación y creación de miedo inducido, la violencia y la inseguridad, que son el resultado sólo de una serie de juegos de poder obsesivo: por desgracia jugado en todos niveles en el contexto global contemporáneo.

Marta Massaioli
Roma, Italia 2003.

Desde Holanda

El performance mexicano tiene ya prestigio en Europa

Martín Rentería ofrece conferencias allá

Por DOLORES CORDALES SORIANO

Martín Rentería, el joven performance mexicano, ahora en Amsterdam, Holanda, en entrevista vía telefónica destaca la profunda formación por la cual frenética actividad de arte alternativo en Europa, en donde se encuentra desde el pasado mes de noviembre para participar en el Festival Internacional de Performance en Estovnia.

Conducido por las expresiones más actuales del arte alternativo, uno de los mejores diseñadores de moda industrial de México que incluso ha sido llamado por importantes firmas cinematográficas para la creación de imagen, Rentería ha concluido su obra *Micahuitl* para el Festival Internacional de Performance de Estovnia, por cuestiones políticas por el cambio de gobierno en ese país. Sin embargo, ha dictado una serie de conferencias en galerías privadas y en instituciones tan importantes como la Universidad de Arte de Budapest.

El performance que presentará Martín Rentería en Estovnia y que ahora presentará en una iglesia gótica de Nueva York convertida en una discoteca llamada "Line Light", se remonta

al culto a los difuntos y a las diosas en México y se llama *Micahuitl*. Consiste en la representación de un ritual de muertos en donde se encienden elementos como un carpintero (un muro trazado de cráneos humanos) y un personaje que es el protagonista y que lleva un traje especialmente diseñado para la obra, hecho de pasta soluble que al contacto del agua se deshace.

Así, con botellas de plástico ocultas en las mangas y con una serie de mangueras que expulsan el líquido, el momento cumbre del performance *Micahuitl* debe ser en el momento en que el líquido va deshaciendo la instantánea industrial al tiempo que el zompanitli se incrusta junto con todos los cráneos. Se trata, según el artista, de una evocación de Quetzalcóatl cambiando de piel y del significado de la renovación del campo, la purificación del espíritu a través del fuego. Después atrás para siempre lo puesto una vez ya deshecho o destruido para un salto en donde no hay posibilidad de dar marcha atrás.

Aunque no fue posible su participación este

año, los nuevos organizadores del Festival Internacional de Performance en Estovnia lo invitaron ya para el mes de septiembre próximo a otro festival en la ciudad de Budapest, Hungría.

Aquí, en México, Martín Rentería cuenta ya con un estilo que la identifica en donde existen facciones que son recurrentes aunque sean utilizados de diferentes maneras y con los símbolos de significados muy diversos, el fuego, por ejemplo, que en ocasiones ha significado todo el caos, la destrucción, o con un sentido espiritual de renovación y purificación de todo lo pasado.

No será sino después de casi un mes que el artista regrese a México, pues en mayo recibió invitaciones de la Fundación Carrer, para el otoño, propuestas que le surgieron en España, pues via a Barcelona en donde la revista *"Artissimo"* lo entrevistará.

Así, invitado por el ritmo de la cultura europea, Martín Rentería pasa el Año Nuevo con la celebración del Lago de Amsterdam, en donde para conmemorar la fecha se realizará un performance monumental.

Bitácora dancística

Por OSCAR FLORES MARTINEZ

Mucha política, poca administración

La esperanza de sonar a fondo muchos de los males que afectan a la danza mexicana clásica, contemporánea, folclórica, báscica, etérea, pareció que se diluyó a lo largo de 1994.

Mil proyectos, reuniones y tres fue un año de lucha: 1994 fue de línea clara, de política de puertas cerradas, de no aceptar la entrada y el desarrollo

de hacer cosas auspiciadas donde se apunta que la inauguración de la temporada "para empezar fuerte" 1995, con el cargo del grupo del cacahú que no disputa lindando en turno.

Puede desaparecer y se política. No importa, hay más que nunca la intención es lo que cuenta.

El movimiento dancístico

dependencias a cargo de la política que en la administración. Nada se hace o se deja de hacer sin poder por encima de la "sano" para el género, lo "beneficio" para la causa.

Lo anterior ha dejado pagados, que a veces se consideran, incertidumbres, terreno fértil para la venganza. Todo esto profundizando una desconfianza en los artistas, al parecer televisivos, por nota

de la danza. Lo importante es pues el impacto en los informes, más que el resultado a mediano y largo plazos.

En el penúltimo boletín de una dependencia obvia se lee: "el organismo consideró a 1994 como un periodo rico en la promoción de la danza, especialmente la coordinación de los eventos, en diversos tonos y modalidades de toda la República".

¿Un periodo rico con un

linado a lo largo del año. Cuáles serán los resultados favorables al celebrar eventos internacionales, tanto como invitar a personalidades y funcionarios de organismos mundiales a nuestro país, si esta es la situación al principio de los coreógrafos y los bailarines que ya tienen el dinero de su banca para producción y un estancamiento por un año.

Devorando libro

Centro Cultural Helénico Concierto de Cámara con el Conjunto de Cámara de la Ciudad

El próximo 5 de agosto, el Conjunto de Cámara de la Ciudad de México, bajo la dirección de Benjamin Hauer Echeverría, presentará el próximo 5 de agosto un programa titulado "Música de Cámara" que incluye los números que incluye la interpretación de obras musicales y una formación de libros, el que los libros

de cámara de la Ciudad de México, bajo la dirección de Benjamin Hauer Echeverría, presentará el próximo 5 de agosto un programa titulado "Música de Cámara" que incluye los números que incluye la interpretación de obras musicales y una formación de libros, el que los libros

Martín Rentería presenta sus diseños en Europa y Argentina

Participó en dos importantes festivales de performance

JORGE LUIS BERDEJA

El artista visual y diseñador de modas Martín Rentería acaba de regresar de una gira de trabajo por Europa, donde participó en dos importantes festivales de performance en Italia y España, así como en una presentación de sus "diseños tecnológicos" en Buenos Aires, Argentina.

Rentería se ha distinguido en el medio plástico mexicano desarrollando insólitos trajes —él prefiere llamarlos "desculturados o instalaciones vestibles"— donde explora el impacto de la tecnología y de los artefactos mecánicos (eléctricos, hidráulicos) en la vida de los seres humanos en la actualidad.

"Tienes que ser un artista de tu tiempo", comentó a propósito de que todavía en Europa algunas personas —incluso artistas— se sorprenden con su trabajo y con el hecho de que en México exista este tipo de preocupaciones estético-filosóficas: "Quisieran vernos con perchazos, guarachas y taparrabos. Eso es muy triste, porque nosotros nos hemos creado una imagen de folklore, casi de salvajes, difícil de romper".

Durante el mes pasado, el artista participó en el VIII Festival Internacional de Teatro y Animación "Al Carrer 97" de Viladecans, Cataluña, donde compartió créditos con el famoso grupo de arte acción "La Fura dels Baus".

Posteriormente se presentó en el festival "Street Animation" que tiene lugar en Téramo, Italia, representando a nuestro país en una reseña internacional de espectáculos diseñados espacialmente para la calle, al cual asistieron artistas de Brasil, Bulgaria, Nigeria, Francia, Rumania, Italia y España.

En estos dos festivales, Martín Rentería presentó la acción ritual "Ocoauhuitl", que, basada en el juego de pelota prehispánico, "puede concebirse en distintas

formas: de la salida del sol o de los astros, de la derrota o la victoria de los dioses del día o de la noche... Siempre se relaciona con el antagonismo de la luz y la oscuridad".

También participó en un desfile de modas en Buenos Aires, Argentina, organizado para la presentación del canal "Sci-Fi" de la empresa de comunicación "USA Network", donde compartió créditos con la diseñadora argentina Miki Madelaire.

En entrevista, el artista reconoció que existe una gran diferencia entre su trabajo en el campo del performance y su actividad como diseñador de moda: "Realizar un performance requiere de una investigación previa y de su conceptualización en imágenes. Cada uno de los trajes que presento, muchos de los cuales yo mismo utilizo, son realizados para ensamblar el contenido con acciones e imágenes, para lograr metáforas visuales redondas, lógicas y que, de alguna manera, logren conectar con el espectador. Me gusta mucho hacer performance porque conlleva un trabajo más serio, un trabajo interior muy fuerte".

Añadió que en un desfile de modas, en cambio, los trajes tienen una función "muy festiva, de impacto visual, más frívola, donde los trajes están despojados de su función original, de su profundidad estética. No obstante, el rollo del desfile de modas también es algo que me interesa explorar, por el impacto que una imagen puede causar en el espectador que, por lo general, es muy exigente y asiste para que lo convezan con creaciones alucinantes a nivel plástico. El performance, en este sentido, es más árido y complejo, difícil de entender, pues se necesita un cierto conocimiento de lo que ahora se está haciendo en arte

contemporáneo para poder digerirlo".

"Los trajes que actualmente exhibo en desfiles de modas —concluyó Rentería—, en algún momento pertenecieron a algún performance, son piezas únicas, verdaderas instalaciones vestibles que, tarde o temprano, va a pasar a formar parte de la colección de un museo o galería. Tampoco descarto del todo la posibilidad de diseñar una línea, digamos, más vestible, más accesible para el público, que pueda ser comercializada. Por el momento, estoy estudiando algunas ofertas que me han hecho al respecto".

左图：墨西哥艺术家表演《无时间限制地将空的空间混乱化》
 上一：加拿大艺术家表演《熊和海象》
 上二：加拿大艺术家表演《三二一零》
 上三：成都艺术家表演《平街，一种声音》
 江宏景 摄

瞧，这也是艺术

第六届“Open”国际行为艺术节昨在蓉开幕

本报讯（记者 彭琳）昨日是第六届“Open”国际行为艺术节开幕第一天，24名来自美国、加拿大、墨西哥、日本以及中国北京、香港等地的艺术家齐聚成都近郊，各自献上精彩个性的表演，吸引了众多观众围观、惊叹。

成都艺术家余极第一个出场表演。只见他双手空空、长发飘飘地走到草坪中央，拿起话筒称他的作品就是：宣告三天以内哪个艺术家想利用他做道具都可以：“名字就叫《看不见的行动》。”身形魁梧的加拿大Paul摆出三个大包，其中一包是一块大白布，铺在带来的树桩上。另外两包分别是用黑布包着的海象象牙、颌骨，用熊皮布包着的北极熊头盖骨。只见他脱下上衣，时而顶着海象颌骨蹲坐，时而假扮北极熊绕着树桩爬行，时而发出动物的吼

叫。20来分钟的《熊和海象》表演，他还分别用黑色颜料在肚皮上画个“无”字，红色颜料在熊皮布上喷出数字“1.2.3”。有意思的是，Paul的一系列举动还让一只小狗捉摸不透，追在后面效仿起来，大胆试探后吠叫几声跑开，一幅饶有情趣的“人狗相乐园”终于让聚精会神的观众发出阵阵笑声。匪夷所思的举动吸引了一圈又一圈的观众，甚至还有人爬到旁边的树上观看。

来自墨西哥的马丁是第5个表演者，他的出场阵势就让观众颇觉惊艳。为了这场名为《无时间限制地将空的空间混乱化》的行为表演，他准备了大量颇为新潮的道具。一个个炫出酷感的白色硬塑料片，通过黑色粒状物等挂满了他精瘦的身体，这幅科幻电影里“太空人”的装扮很快就引得大家随行。

Martín de México es el quinto intérprete. Su aparición sorprendió mucho a la audiencia. Había preparado muchos accesorios de moda para la actuación *Maraña de espacios vacío sin límite de tiempo*. Una gran cantidad de placas brillantes de plástico transparente con aumento atadas por pequeños puntos negros, cubrían todo su musculoso cuerpo. Este “astronauta” de película de ciencia ficción atrajo rápidamente a toda la multitud.

24中外艺术家成都“open”

“open”国际行为艺术节今日下午举行,24位中外行为艺术家展出表演作品

先锋特写

疯狂夫妻互不干涉

在艺术界中,Paul gregoire和Johanne chagnon这对加拿大夫妻首先接受了记者的专访。Paul gregoire的谈性很浓,不过他的妻子Johanne chagnon因为比较害羞,一直背对镜头。

Paul和Johanne因为行为艺术走到一起,但在非常个性化的行为艺术表演上,两人彼此非常独立。Johanne说,夫妻间很少有互相评价的作品。

先锋特写

就算只剩5人 “open”依旧开门

墨西哥艺术家表演的行为艺术

第六届“open”国际行为艺术节(今日)日下午一点在成都天府村举行,共有24位分别来自美国、加拿大、墨西哥、日本及中国香港、北京、西安、重庆、成都等地的艺术家,将在此后的三天里(每天下午1点至6点),陆续展出几十件行为表演作品。

前五届“open”国际行为艺术节,分别在中国北京、西安、新乡、成都、长春等地举行。经几届参与艺术家的杰出表现和主办者与策展人的不懈努力,“open”已成为一个国际文化品牌。

先锋解读

动物讲述生死死亡

作者: Paul gregoire(加拿大) 我很喜欢讲这个故事,这次我将讲述两个关于动物的故事。故事的主角是两只非常巨大的动物,向象和比熊熊。

回货市起点找循环

作者: Mari kohout(墨西哥) 我的作品由4个不同的表演组成,但每个表演之间都会有联系,这些联系才是我想要突出的地方。

探讨艺术作品

人民币、美元、欧元等等货币都成为大家习以为常的东西,当我又回到货币的总点成都的时候,这种循环就相对比较有意思了。

6小时证明转变

作者: Mari(美国) “我的作品时间很长,有6小时。”(露出记者的惊讶,她笑着说)“我还做过2小时的呢,还做过24小时的呢。”

用放大镜解释时间

作者: Martin(墨西哥) Martin的作品是关于时间的,主要观点是人怎么看待时间。很多人都觉得时间是很好的掌控物,但Martin却觉得时间只是一个机器,并不能左右时间。

现代成都让人惶恐

作者: Voila(中国香港) 我的想法是,现代和传统的反差,原本作品在构思时已经想好了,但到成都之后,我又有了新的想法。

先锋对话

就算只剩5人 “open”依旧开门

“open”国际行为艺术节是由策展人陈逸飞策划,至今已举办6届。今年是以0.30为主题的几件外国艺术家之后,还在为今日下午开幕式忙碌的策展人接受了本报的专访。

吸引因为纯粹所以参与

记者:(以下简称为记):听说“open”国际行为艺术节名气挺大的,在世界上到底有多少名气?

陈逸:(以下简称为陈):可以这样说,如果“open”放在国外举办,早就成为媒体报道的焦点了。(笑) 记:“open”为什么能吸引大量外国艺术家参与?

反思 并不提倡血腥暴力

记:由于表现形式和主题的缘故,不少普通观众对行为艺术并不理解,一些行为艺术家甚至已经面临过暴力威胁。

陈:对,有些艺术家极端的行为,确实包含了不少血腥及暴力的东西,但这是他们自己的选择,我们也不应该去干涉。我们只是提供给他们一个展示的平台,但我想说的是,其实每一种艺术形式都有极致的表现方式和表现内容,但我并不应该因此就全面否定这一艺术种类。

困难缺少资金支持太少

记:“open”国际行为艺术节,在您的理解会成为最大的阻力吗?

陈:最大的阻力是因为缺少了,如果多有些主题会有所改变。“open”操作起来最大的困难并不是大家的曝光或者表现,而是得不到社会资金支持太少。

记:目前最大的困难是什么?

陈:目前最大的困难是资金问题。第一届“open”是我个人投资,后来有几位艺术家在当地拉了一些赞助,第六届因为艺术节的主办人,才能够顺利举行。

记:“open”从来都不赚钱吗?

陈:行为艺术不可能赚钱,这是行为艺术本身没有收益的属性。很多行为艺术家都是把平时工作积累的钱,然后全部投入到艺术创作上。

记:如果下一届没有钱怎么办?

陈:不介。行为艺术家的创作,“open”不会赚钱,本就不靠艺术家的能力,只要能够拿出好作品,那几名艺术家也能让“open”继续走下去。我们以后可以用作品质量来扩大“open”的影响力。

Milan 自诩中国通

来自美国的 Milan 非常爱开玩笑, Milan 出生在建筑,后来在美国发展,他的作品因强烈的批判性和暗示性得到现代艺术界的广泛关注。

Mari好为人师

Mari和Milan比较熟识,两人还有一件合作的作品。在Milan喝酒的时候,她也拿出一个杯子给Milan一起喝。在记者出完理解的时候,她会立即地用材料制作的单色化解解一些专业术语。

激扬艺术 1633390 12990592675

发行商:天府早报社,80066764 零售:0717737 全年:8333979 零售:8737029 零售:85182158 零售:85087148 零售:8432106 零售:83270855 零售:86659698 零售:86068820

Explicar el tiempo con lupa

Martín analiza el tiempo, se enfoca en cómo se piensa sobre el tiempo. Mucha gente piensa que los relojes pueden controlar bien el tiempo. La opinión de de Martín es que los relojes son sólo una máquina, no lo puede controlar. Y el humano es diferente, sin relojes todavía puede sentir que el tiempo está cambiando y pasando. En la actuación de Martín él lleva muchas lupas. Quiere explicar el tiempo con la combinación de su cuerpo y las lupas. “Con la distorsión de la lupa el cuerpo se convierte en una imagen abstracta, ya no se parece a sí mismo y el tiempo que marca el reloj en una ilusión.”

<https://hyperallergic.com/9338/martin-renteria/>

Wild Things Got Nothin' on Matta (or Martin Renteria)

by [Ian Epstein](#) on September 16, 2010

Cambridge, MA — I set out from my couch of the moment for some coffee since I am one of those murmuring morning people, the kind who requires a habit and a burnt tongue to prove to myself that I am, in fact, awake.

On the short walk down the cramped sidestreets of residential Cambridge, I come face to face with the broad glass windows of *Meme Gallery* — a storefront space with yellow strings like spokes suspending a purple totemic figure above a basin of water, placed in the middle of the gallery floor. Fabric contortions billowed and oozed along the walls, nightmares leaking through down and ceiling tiles, down the gallery walls. Am I awake? *What the hell is this?*

“Maraña de Espacios Vacios” (Tangle of Empty Spaces) by Martin Renteria at Meme Gallery in Cambridge, MA, was on view September 5th – 11th 2010.

As is usually the case, the internet knew what it was and what was going on, and it also called my attention to a closing reception, complete with a blueberry pie from the institution that is Petsi Pies. All of this was on behalf of an artist who can only be described as bearing a discomfiting resemblance to a Roberto Bolaño character — the protagonist, perhaps, from one of those stories with an amphetamine pulse where the narrator gets double-crossed by a pimp-king in a dilapidated hotel on undisclosed urban outskirts, and there’s a kidnapping, and someone winds up sold into sexual slavery or something.

Martin's makeshift performance / construction / studio space.
Note the lenticular hat that doubles as a swanky light fixture.

The artist is named Martin Renteria, a war hero of sorts from the battlefield that is international contemporary art. For most of this installation/exhibition/performance/call it what you will, the artist is present — has been present — every day for a few hours at a time *à la* MoMA's Abramović exhibition, *The Artist is Present*.

From Mexico City, Martin is a performance artist — a term that I begin to suspect is being used more and more as a lazy stand-in for an eccentric which, Alice Fulton explains, is the “defining trait of postmodern aesthetics.”

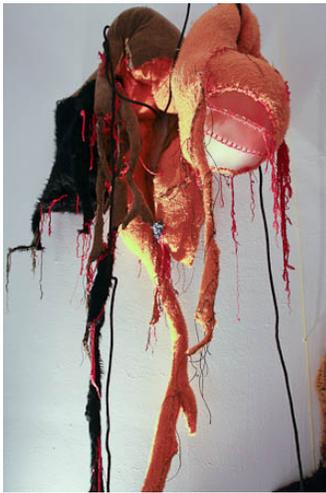
Fulton, a poet, goes on to explain that eccentricity (meaning literally ‘out of center’) is a strategy of artistic deviance (defiance? there’s a reason those words are so close ...). Artistic deviance is a departure from accepted aesthetic standards in order to change and improve them. All of this out-of-center rule breaking is done because “as a form of novation [yeah, she uses that word], eccentric deviance is different ... from the originality of Romanticism or the ‘make it new’ credo of modernism.”

How is it different?

Anything repeated or copied recognizably — that is, without enough off-the-beaten-path deviation — becomes derivative. Eccentric deviance gives way to our present day erratics of art — an unfortunate stand in for Susan Sontag’s sexier sounding erotics of art.

With this six-day installation — as brief as a breath — Martin puts some creatures on display. And though he is present every day from 4-7 pm, working manically in a strange, lenticular hat/mask that reshapes and shatters his face, the work on the walls is, he explains, a shift from the type of performance work he usually does.

Drawn from threads and synthetic fabric, the creatures on display have the Möbius strip quality of a nightmare collapsing constantly as it takes shape. They look like ‘animals’ that have walked out of one of Roberto Matta’s “psychological morphology” paintings — too strange and too far beyond recognition even for Dalí as a visual concrete referent. (Though the surrealist approach to drawing out the sub — or un- — conscious as an artistic tool is certainly at play, here). Except Martín has taken all this and turned it into stuffed animals.

One of many creatures from Martin Renteria's show

Bedraggled and worn-looking. Soaked with traces of a very particular childhood nostalgia — the kind you find in along the frayed limbs of a worn teddy bear or the dangling button eye of a stuffed lamb. A heart of cotton with polyester personality.

Matta's
"Psychological Morphology"
(1938-971.8 x 90.8 cm.);
it's like Dalí — but crazier.

The longer I look at them, the more it makes sense — and then Vela Phelan, one of the gallery owners, explains it: Martin is also a fashion designer — since an artist in the 21st century is nothing if not a swiss army knife: the good ones flip out skills and smarts in their many tools and blades to bend, to slice, to stitch, and not to yield an inch of unworked white art box at a gallery's opening. These creatures are the three-dimensional sketches of an artist whose primary means of expression is the tactile, the textural, and the temporal. They're pages torn from a sketchbook, spun into thread, tangled into forms and tacked to the wall's empty spaces.

Saturday night at the closing party, Martin wears a snake-skin shirt with curved silver glasses that, at the right angle, suggest safety goggles. Vela explains Martin's process to arrive at these creatures: a seamster's exquisite corpse. He gathers fabrics in a time and place and then, gliding away on sensory autopilot, Martin pulls and pushes and feels the fabrics together with thread and anything else nearby into a slipshod textile snapshot — a memory composed into a tactile object. And yes, after some blueberry pie, we were very much encouraged to touch, squeeze, poke, jab, and experience them.

They were cushy too, for the Surrealist parent looking to make a deeply unconscious impression on an unsuspecting child. Who knows when or where these Matta-esque wild things will surface again. But when and where they do, you will probably be able to afford them.

Martin Renteria's Maraña de Espacios Vacios at was on view at Meme Gallery (55 Norfolk Street, Cambridge, MA) from September 5 – 11, 2010.

Las cosas salvajes no tienen nada que ver con Matta (o Martín Rentería)

por [Ian Epstein](#) en septiembre 16, 2010

Al momento me levanté de mi sofá por algo de café ya que soy una de esas gentes murmurantes de mañana, del tipo que requiere un hábito y una lengua quemada para demostrarme a mí mismo que estoy, de hecho, despierto.

En el corto paseo por las estrechas calles residenciales laterales de Cambridge, me encuentro cara a cara con las amplias ventanas de cristal de la Galería Meme - el espacio del escaparate con cuerdas amarillas como rayos suspendiendo una figura totémica púrpura, por encima de un recipiente con agua, colocado en medio del suelo de la galería. Contorsiones de tela y cienos se elevaban a lo largo de las paredes, pesadillas se fugaban a través del amanecer y las baldosas del techo y por las paredes de la galería. Estoy despierto? ¿Qué diablos es esto?

"Maraña de Espacios Vacíos" (Tangle of Empty Spaces) por Martín Rentería en Meme Gallery en Cambridge, MA, estaba en exhibición Septiembre 5 -11 2010.

Como suele ser el caso, internet sabía lo que era y lo que estaba pasando, y también llama la atención una recepción de clausura, con un pastel de arándanos de la institución que es Pesti Pies. Todo esto fue en nombre de un artista que sólo puede ser descrito como teniendo una semejanza desconcertante a un personaje de Roberto Bolaño - el protagonista, tal vez, de una de esas historias con un pulso de anfetamina, donde el narrador es traicionado por un proxeneta -rey en un dil no revelado en la periferia urbana, y hay un secuestro, y alguien termina vendiéndolo como esclavo sexual o algo así. Hotel en Apidated.

El artista se llama Martín Rentería, un héroe de guerra del tipo de el campo de batalla que es el arte contemporáneo internacional. Para la mayor parte de esta instalación / Exposición / performance / lo llaman lo que se quiere, el artista está presente - ha estado presente - todos los días durante unas pocas horas a la vez recordándome la exposición de Abramovic en el Moma, El artista está presente.

El espacio de performance / construcción / estudio - hecho de Martin.
Tenga en cuenta el sombrero lenticular que se dobla como una lámpara elegante.

Desde la Ciudad de México, Martin es un artista de performance - un término que empiezo a sospechar está siendo utilizado cada vez más como un sustituto de perezoso de una excéntrica que, explica Alice Fulton, es el "rasgo definitorio de la estética posmoderna".

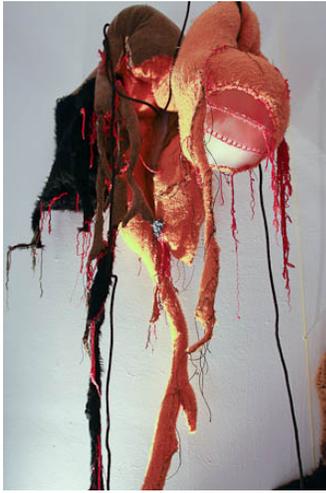
Fulton, un poeta, que pasa a explicar que la excentricidad (que significa literalmente "fuera del centro") es una estrategia de la desviación artística (desafío? Hay una razón que esas palabras sean tan cercanas ...). desviación artística es una desviación de los estándares estéticos aceptados con el fin de cambiar y mejorarlos. Todo este rompimiento de reglas fuera del centro se hace porque "como una forma de novación [sí, ella usa esa palabra], la desviación excéntrica es diferente ... desde la originalidad del Romanticismo o el "hacen que sea nuevo" credo del modernismo. "

¿Cómo es diferente?

Cualquier cosa repetida o copiado reconocible - es decir, sin la suficiente desviación fuera de la típica ruta - se convierte derivado. La desviación excéntrica da paso a nuestros actuales erráticos del arte – que para Susan Sontag es una desafortunada entrada al sonar sexual del erotismo del arte.

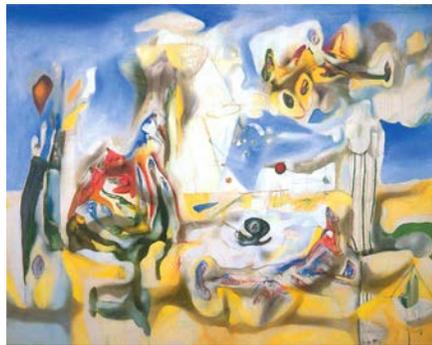
Con esta instalación de seis días - tan breve como un soplo - Martin pone algunas criaturas en exposición. Y a pesar de que está presente todos los días de 4-7 pm, trabajando como un maníaco en un extraño, sombrero lenticular / máscara que descompone y rompe la forma de su cara, el trabajo en las paredes es, explica, un cambio en el tipo de performance que por lo general hace.

Extraídas de hilos y tela sintética, las criaturas exhibidas tienen la calidad de la banda de Möbius de una pesadilla colapsando constantemente a medida que va tomando forma. Se ven como "animales" que han salido de una de las pinturas de Roberto Matta "morfología psicológica" - demasiado extrañas y demasiado lejos, más allá del reconocimiento, incluso para Dalí como un referente concreto visual. (Aunque el enfoque surrealista a fin de dibujar el sub - o in - consciente como una herramienta artística, esta sin duda en el juego aquí). Excepto que Martín ha tomado todo esto y lo convirtió en animales de peluche.

Una de las muchas criaturas de la exhibición de Martin Rentería.

Desaliñado y de aspecto desgastado. Empapado con restos de una nostalgia de la niñez muy particular - del tipo que se encuentra en el largo de las extremidades deshilachadas de un oso de peluche desgastado o el botón del ojo colgando de un cordero relleno. Un corazón de algodón con personalidad de poliéster.

De Matta "Morfología Psicológica"
(1938 a 971,8 x 90,8 cm.);
es como Dalí - pero más loco.

Cuanto más las miro, más tienen sentido - y luego Vela Phelan, uno de los dueños de la galería, explica: Martin es también un diseñador de moda - desde que un artista en el siglo 21 no es nada si no que una navaja del ejército suizo: los buenos extienden hacia fuera sus habilidades y la inteligencia en sus muchas herramientas y cuchillas para desdoblarse, cortar, a coser, y no ceder una pulgada de arte de la caja blanca en la inauguración de una galería. Estas criaturas son los bocetos tridimensionales de un artista cuyo medio principal de expresión es lo táctil, la textura, y lo temporal. Son páginas arrancadas de un cuaderno de dibujo, hiladas, enredadas en formas y clavados a los espacios vacíos de la pared.

Sábado por la noche en la fiesta de clausura, Martin lleva una camisa de tipo piel de serpiente con gafas de plata curvas que, en el ángulo derecho, sugieren gafas de seguridad. Vela explica el proceso de Martin para llegar a estas criaturas: un cadáver exquisito de Seamster. Él reúne las telas en un tiempo y lugar y a continuación, se desliza lejos en el piloto automático sensorial, Martin tira y empuja y siente los tejidos con hilo y cualquier otra cosa cercana a una casual instantánea textil - una memoria compuesta en un objeto táctil. Y sí, después de un pastel de arándanos, fuimos animados a tocar, apretar, empujar, picar, y a experimentarlos.

También eran suaves, confortables, para el padre surrealista en busca de hacer una impresión profundamente inconsciente en un niño poco susceptible. ¿Quién sabe cuándo o dónde estas cosas salvajes Matta-esque saldrán a la superficie de nuevo. Sin embargo, cuando y donde lo hagan, es probable que sea capaz de pagarlos.

http://www.chinatoday.com.cn/ctspanish/se/txt/2009-12/30/content_237562.htm

90° PCCh | Terremoto Japón | la APN y la CCPCh | Cancún | Expo
 APN y CCPCh | Reportaje Exclusivo | Economía | Sociedad | Cult
 Cuentos de Ellas | Enfoque | China y el Mundo Iberoamericano

中文 | English | عربي | Español | Deutsch

China y el Mundo Iberoamericano

El “momento mágico” vibra en Beijing

Por ISIDRO ESTRADA

EL performance, o arte en vivo, es la más joven y despreciada de las expresiones artísticas, pues apenas cuenta con medio siglo de existencia. Ello explica que no disfrute de un público tan masivo como otras expresiones visuales, además de ser un acto efímero, que suele quedar sólo en la memoria de quienes presencian ese acto irreplicable, en el cual el artista se vale sobre todo de su propio cuerpo para expresar sus sentimientos.

Esta limitación evidente no fue sin embargo obstáculo para que casi 300 artistas de varios países coincidieran este otoño en Beijing, donde se sumaron a colegas chinos para juntos sustentar su determinación de mantener viva la práctica del performance.

Así celebraron la 10ma edición del Festival Internacional del Performance, en la galería Open del Espacio Artístico 798, en el cual América Latina tuvo su mayor participación hasta la fecha, gracias a la presencia de una veintena de

creadores de Argentina, Chile, México y Venezuela.

México trajo la delegación más nutrida de este grupo, compuesta por 11 artistas, convirtiéndose en líder simbólico del evento, pues este año la curaduría del festival recayó en los hombros de un mexicano, Martín Rentería, un inquieto “performista”, quien admitió en diálogo con *China hoy* que “Latinoamérica ha tenido una presencia hasta ahora nunca vista”. Y señaló a continuación: “Lo multitudinario de este festival hará que tanto los patrocinadores privados, como los gobiernos, las instituciones y público en general se interesen cada vez más por el mundo del performance”.

Muestra de este interés fue la presencia en la inauguración del embajador de México en China, Jorge Guajardo, quien se congratuló por la asistencia de sus compatriotas al festival, destacando que ellos “representan la verdadera vanguardia del arte actual en México.”

Tras calificar al performance como “momento mágico”, en el cual “el artista se comunica de manera visceral con el alma y corazón del espectador,” Rentería dijo a nuestra revista que entre los muchos proyectos que han surgido al calor de este encuentro está el de llevar a los más destacados “performistas” chinos en una gira por toda Norteamérica. Esta idea, enfatizó, evidencia el interés de México por fomentar los lazos culturales con China.

Chen Jin, principal organizador del evento por la parte china desde los comienzos en 2000, y artista de performance él mismo, explicó a *Ch* que esta manifestación está finalmente adquiriendo una imagen pública en el país, tras permanecer oculta por mucho tiempo. “Para nosotros -afirma- este festival es una oportunidad muy valiosa, pues a nivel internacional siguen siendo escasas las posibilidades de reunir a tantos artistas en un mismo espacio”.

Al admitir que esta manifestación entraña un gran potencial de desarrollo en lo inmediato, Chen Jin destaca la naturaleza “muy humana” de las performances, que permiten destacar la individualidad del ser humano y su capacidad creativa, además de revelar la gradual apertura de China en el terreno de las más vanguardistas expresiones culturales.

Martín Rentería

Trajes-instalación para retratar el tiempo en que vivimos

Por DOLORES CORRALES SORIANO

Martín Rentería, creador de instalaciones que son vestimentas, refleja el hundimiento del tiempo en que vivimos, el agobio de las situaciones que prevalecen en el país y en el mundo entero.

Sin ser un creador pesimista, Martín Rentería ha sido encasillado dentro de la cultura industrial, lo que él mismo desmiente.

En su reciente participación en el Desfile de Modas Románticas que tuvo lugar en X'Teresa, Rentería presentó una vestimenta hidráulica, la quinta que realiza, de las que ha venido manejando desde 1991.

Se trata de una vieja obsesión del artista: manejar los famosos elementos aristotélicos, el agua, el fuego, el aire y la tierra. La investigación de la manera de fusionarlos, insertarlos dentro de estructuras de manera que puedan tener una convivencia directa con el cuerpo humano.

Explica que en la cuestión de los trajes hidráulicos que hace, existe un interés muy fuerte por investigar los funcionamientos y mecanismos del cuerpo humano "utilizar estos mecanismos como símbolos conceptuales". Es el caso de su participación también en X'Teresa en "Cuerpos drenados", en donde presentó una obra también con agua que significaba limpiar el cuerpo, purificarlo de la contaminación y la

corrupción.

En esta ocasión, la "instalación vestible" que presentó y que se exhibirá a partir del lunes en X'Teresa, es una estructura hecha de aluminio, que soporta dos tanques: uno con líquido y otro vacío. Además, otros dos tanques que contienen aire comprimido, que a través de presión dan movimiento al líquido rojo que fluye a través de una manguera milimétrica que se convierte en una ramificación a manera de venas, que cubren el cráneo de la modelo. El líquido se recicla al tanque vacío y se manda con otra manguera a una esfera, una estructura que durante el desfile la modelo va llevando delante de ella en el suelo.

El torso fue cubierto de un talle transparente, es decir, de pulmones externos conectados también al tanque de aire comprimido, con piedras difusoras "para crear la sensación de estar respirando en el interior del agua".

Rentería quiso asentar de alguna forma una serie de experiencias de su reciente estancia en Europa y que pretende que tengan una fuerte carga de crítica social "por eso pueden parecer agresivos". Los personajes llenen un aire apocalíptico pero muy real. "La fuerza de los trajes está tomada de la vida real, los personajes no son inventados ni ficticios, son per-

sonajes que simplemente están interpretando el mundo y el caos en el que vivimos. Es una crítica e ironía a la serie de situaciones de decadencia absoluta". Cómo sería el hombre después de un holocausto.

"En esta sociedad tenemos muy dentro ese gusanito, de una u otra manera hemos pensado en la destrucción absoluta, cómo sería el mundo después de un holocausto, o cuándo sucederá un holocausto; conforme al supuesto progreso va adelante cada vez más incierto el futuro. Puede ser un tanto ironía: en torno a esa expectativa del futuro. Pero realmente nunca ha hecho un traje del futuro, pensando en el año 2000, por ejemplo, lo que hago es su visión del presente, lo que veo día tras día. Trajes totalmente conceptuales".

La intención del artista es ir perfeccionando lo que hasta ahora ha "gradado, utilizando nuevos sistemas, nuevos mecanismos y nuevas tecnologías. "Cada traje es un nuevo experimento, cada traje es algo que nunca había realizado. En este último caso utilicé el aire comprimido para dar movimiento a los líquidos, me encuentro levemente, física cuántica y anatómica".

Expresa que si la rea-

lidad es como un puñetazo en la cara, sus instalaciones también. "Si los trajes parecen agresivos o fuertes, es simplemente un reflejo que no hay que tomar tan a lo trágico, sino de una manera irónica".

Otra instalación vestible que realizó es el Traje de Fuego para el que primero hizo una serie de investigación acerca de cómo se utiliza el gas, las diferentes presiones y para qué función el propano, el butano

y el acetileno.

Un hombre esparciendo llamas, una vestimenta que le pidió Marco Mestre para grabar una película en Nueva York. "Se trataba de una estructura que va sobre la espalda, cargando dos tanques de gas propano conectados a tuberías de acero flexible de alta presión distribuidas equilibradamente en todo el cuerpo, y que terminan en los cañones lanzallamas montados en un par

de medias esferas sobre pedales y en unos guantes de látex, uno en cada mano". Así, el portador de vestimenta puede lanzar fuego en la dirección y la potencia que lo desee.

Por su parte, Martín Rentería llevó a cabo un performance en la Galería 20/20 Espacio, para la exposición de fotografía Ética 95, y después monta una exposición de cortinas a un objeto en la Alcazara Francesa de Polanco.

Sábado 5 de abril de 1997, REFORMA / MODA 56

LA VOZ DE LOS DISEÑADORES

Martín Rentería

Por Bernardo Hernández

Martín Rentería define su trabajo como imagen. Siente que la ropa es un tipo de extensión del cuerpo humano, lo cual se manifiesta en los ojos y en las venas que atraviesan sus creaciones.

Las visiones de Rentería son fuertes y agresivas, tajantes y experimentales. Son el resultado de muchas investigaciones e interpretaciones a nivel conceptual.

Considera que se enfrenta a una época de crisis. Reacciona ante esto de manera inusual: coloca afuera las vísceras, las costillas y lo demás que el ser humano lleva por dentro. Así, pretende explorar y exponer el lado oscuro del alma.

A continuación, expresa algunos de sus interesantes puntos de vista.

¿Por qué elegiste el performance como vía de expresión artística?

Experimenté con varias cosas, como la fotografía, los displays, la escultura, la pintura, el video y la escenografía, pero sentí que el performance expresaba mejor mi manera de ser.

Esto me ha dado la pauta para investigar a nivel tecnológico y científico, así como estético. El performance constituye una nueva forma de ver las cosas. Es algo muy conceptual que me lleva a varios caminos, como la instalación, el arte-objeto y la experimentación musical con piezas clásicas.

Hago de mis sensaciones una obra; el performance es un acto catártico interior.

¿Cuáles son las principales diferencias entre el arte y la moda?

Pienso que la diferencia principal radica en la concepción inicial. Cuando algo está pensado desde el inicio como un producto de consumo y nada más, el arte desaparece. El arte puede ser encontrado en cualquier ámbito, pero la concepción determina la naturaleza de cada objeto.

En lo personal, trato de integrar ambas cosas. También hay otras personas que hacen arte vestible, como Miyake y Gigli. Esto permite hacer una crítica social a través de un planteamiento interior.

¿Qué corriente artística te ha determinado?

Hace ya mucho tiempo, me impresionó en gran medida el filme "El gabinete del Doctor Caligari", perteneciente al movimiento expresionista alemán.

Me hechizó la manera en que se desconstruía la realidad de manera tajante y sorprendente. Fue un punto motivacional básico; fue mi detonador.

El filme se cuestiona la realidad como norma. En él, el hombre juega a ser Dios. La fijación del hombre por crear la vida siempre ha sido mi obsesión. Por eso, siento un desasosoro de haber podido vivir durante el "boom" científico del siglo XIX.

De una u otra forma, el delirante concepto de jugar a ser Dios fue lo que me condujo a crear estos personajes terribles de mi universo. Soy dueño de ellos y del arte en que viven.

LA LOCURA Y LAS ESTRIDENCIAS SON CARACTERÍSTICAS DE ESTOS DISEÑOS QUE TIENEN ALTAS CONCENTRACIONES DE OSADIA, HUMOR Y SENTIDO DE ORIGINALIDAD.

MARTIN RENTERIA LA MODA GRITA

Nada en su apariencia indicaba que Martín Rentería provocaría una revolución en el mundo de la moda mexicana con sus conceptos "locos", extravagantes, fuera de lo común. Sus creaciones de plástico, metal, telas en texturas diferentes y hasta... ¡alambres! rompen con los moldes, con los dictámenes establecidos por los "genios" de la *haute couture*.

Martín ofrece en cada modelo un reflejo de sentimientos, un laberinto interior y los sueños trastornados de un individuo que se ha atrevido a ir más allá de los cánones de la moda. El desafía el *fashion system*, lo critica e inventa imágenes apocalípticas pero honestas, agresivas pero fascinantes, divertidas pero profundas y diferentes. Muy diferentes.

Aventurero, polifacético, inverosímil, como todos sus trabajos, Rentería dio sus primeros pasos en el mundo de las artes plásticas. **Instado por su padre, estudió escultura, pero como lo que aprendía le parecía "muy cuadrado", decidió abrirse camino en otros medios. Confeccionó objetos mecánicos, industriales y videos y construyó técnicas de ilustración. Además, se desempeñó como escenógrafo, pintor y**

ELLOS Y ELLE

MIS DISEÑOS SON
ALUCINANTES.
ROMPO CON REGLAS

Y ESTEREOTIPOS. ME
RETROALIMENTO DE LA
CULTURA *UNDERGROUND*, DE
LOS *COMICS*, LA MUSICA, EL
ARTE, LAS CLOACAS Y DE LAS
MANIFESTACIONES
DE PARIS O
NUEVA YORK.

fotógrafo. Gracias a esa combinación de conocimientos, lograría en el futuro los contrastes que deseaba en sus creaciones. Los que, según él, no se quedan sólo en el plano estético, sino que llegan a lo funcional.

Buscando en qué canalizar sus energías y tras nuevas formas de expresión, Rentería decidió estudiar diseño de moda. Sin embargo, al terminar esa especialidad se sintió decepcionado porque había aprendido en el sentido teórico y no creativo. Entonces desistió de esa carrera para concebir su mundo en la orfebrería.

Así fue como empezó a exhibir joyería. Esto no le bastó. Su fantasía innata lo llevó a dibujar figuras exuberantes. Por fin se dedicó a diseñar modas.

Y hoy, aun cuando su concepto es tan arriesgado, su propuesta es crear estilos no tan temporales como las colecciones primavera-verano u otoño-invierno. "Quiero algo más apegado a la evolución de la sociedad y la tecnología. Mis modelos no son sólo un experimento extraño, sino una forma de pensar". Y ellos hablan por sí solos. Irónicos, sarcásticos y hasta contradictorios, son lo opuesto a las líneas cálidas de los expertos del hilo y la tijera.

Con la intención de impactar visualmente, el innovador modisto afirma que estas expresiones no definen su verdadera personalidad; sin embargo, reflejan sus inquietudes. "Soy introvertido, me visto normal y de alguna manera saco a relucir mi fuerza interior. Estas obras —que están cargadas de texturas, energía y sensibilidad— tienen que ver con mis vicisitudes, mis sentimientos, mis tristezas y alegrías. Son intuiciones, porque trabajo a través de ellas".

A pesar de sus excéntricas, Rentería no considera sus estilos antimoda. "Esta es una palabra fabulosa", sonríe, agregando que tiene un proyecto en perspecti-

va que se llama *Festival Internacional de Antimoda*, donde reunirá a jóvenes diseñadores y escultores que entiendan este concepto como una técnica personal.

El artista sorprende...

Va tras un punto de apoyo. Muy seguro de sí mismo y con paso firme, llevará su percepción al cine. Un productor estadounidense se interesó en su trabajo y le propuso la elaboración de un traje de fuego que funciona con gas butano y lanzallamas en los pechos y en las manos. Se trata de una película de ciencia-ficción, futurista, realizada en Nueva York.

Otro proyecto importante le espera: el *International Performance Festival*, que se efectuará en Eslovaquia. "Para esta actividad he pensado en otras manifestaciones: no en lo urbano ni lo decadente. Regresaré a los inicios, a las raíces. Expondré piezas del presente y del futuro, pero sobre mi cultura prehispánica", expresó, satisfecho y a la vez consciente de que es una gran oportunidad para incursionar en mercados competitivos.

Son varios los diseñadores que le sirven de inspiración. El japonés Issey Miyake es uno de

ellos. Lo admira por haber reincorporado la cultura ancestral de su país de manera contemporánea, creando estilos sensacionales. De Thierry Mugler respeta sus formas finas y armo-

Aquí se mezcla lo elemental con la pureza de lo inimitable. Los tubos transparentes son los protagonistas. Irreal... se sale de lo equilibrado.

A la izq: Marcadamente personal... Vestido a la mínima expresión, con rimbombantes accesorios que evaden lo práctico y tradicional.

niosas. Combina la agresividad con la sutilidad. Romeo Gigli es otro de sus preferidos. Es especial para él. Este diseñador plasma lo medieval con lo renacentista en vestuarios muy románticos.

Aunque para algunos Martín va en contra de los parámetros de la moda, estamos seguros que dejará una huella imborrable en la alta costura mexicana.

Entrevista: Antonio González de Cosío. Adaptación: Migdalia Santiago Vidal. Fotógrafo: Adolfo Pérez Butrón. Coordinación: Beatriz Calles. Modelos: Agencia Glenda Reyna. Maquillador: Adolfo Roldán.

Bernardo Hernández

Maquillaje y fotos: Lily Tupericio

Nuestra era es la posmodernidad, el estallido de lo social, la disolución de lo político. La individualidad impera y la imagen justifica su existencia a través de las sorprendentes creaciones de Martín Rentería. En exclusiva para RIZOMA, este joven diseñador habla de su mundo, de la mutación del traje y la manera que interactúa con el arte. Con Martín, la moda rebasa sus límites tradicionales y se libera de ataduras para acceder a un orden donde la provocación nos revela un orbe fascinante.

La moda de Martín: Mi trayectoria en el ámbito de la moda realmente ha sido esporádica, ya que mi atención ha estado dirigida hacia el arte acción y otras ramas del arte no objetual. Mi primer desfile fue un asalto callejero: tomamos el garage de un edificio sin pedir permiso ni saber quién vivía ahí. Las modelos se cambiaron en una camioneta abandonada, la música programada por Roberto Escobar, provenía de una pequeña grabadora. En fin, fue todo un éxito; el nutrido público de aproximadamente 70 personas se mostró sorprendido y eufórico ante aquellas exóticas creaciones, de las cuales solamente sobrevive un vestido. De ahí en adelante, a casi diez años de ese evento, mis presentaciones han estado enfocadas a explorar la relación del cuerpo humano con su entorno. Mi intención hasta ahora no ha sido crear moda, aunque tal vez en algún futuro lo haga, pero esa es otra historia.

Influencias: Bueno, en realidad son un tanto ambiguas. Siento una profunda admiración por la ciencia antigua, desde los grandes filósofos griegos como Tales de Mileto y Aristóteles, hasta los grandes alquimistas persas y árabes como Avicena; también respeto a los europeos como Alberto Magno y Bacon entre otros. Su pasión por infiltrarse en el mundo de lo desconocido en un tiempo de oscurantismo absoluto donde las cosas eran regidas por la superstición y no por el conocimiento, me parece algo formidable. Todos ellos, guiados por la intuición y su imaginación lograron cambiar la historia del hombre. Esto es algo que me obsesiona: la fantasía, la imaginación, el coraje de arriesgarlo todo por un ideal. Creo que eso es algo que ya no se encuentra en nuestro tiempo.

La moda en nuestro país: En México nunca ha existido moda. Los diseñadores casi siempre han volteado al extranjero para copiar o hacer cosas parecidas a las que realizan los grandes maestros. Cuando no es esto, buscan repetir una y otra vez los mismos clichés nacionalistas y patrióticos. México en un país fantástico, con una cultura y creatividad sorprendentes, creo que falta

regresando a los principios de la naturaleza.

1 Modelo: Luisa Salazar para Contemporáneo

2 Modelo: Graci Urreaga para Gloriosa

1

TRAPOS

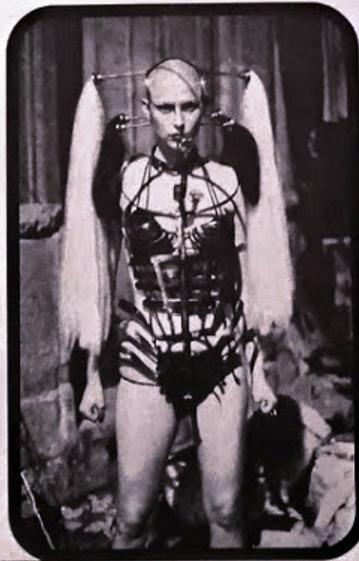
Martín Rentería

transgresión idílica

entenderlo mejor. Sin embargo, la existencia de una moda mexicana también tiene que ver con las exigencias del mercado que siempre quiere "ir a la segura" deseando comprar estilos de éxito comprobado en el extranjero. **Creo que falta riesgo, información y decisión.**

Propuesta: La defino como arte del cuerpo (que no es lo mismo que Body Art), en donde el arte objeto, la instalación y el arte acción se fusionan con el cuerpo para crear una obra conceptual de múltiples connotaciones sociales. Mi principal interés es explorar por estos medios la relación del hombre con su entorno.

La moda en el año 2000: El próximo milenio estará marcado por la evolución tecnológica, la cual permitirá nuevas y sorprendentes fibras a partir de la manipulación molecular. Materiales que reaccionarán a los diversos cambios de temperatura y condiciones de uso. Dicha investigación tecnológica está dirigida a ramas tan diversas como el uso militar o el deportivo. Por supuesto, en el mundo de la moda estas telas serán de gran importancia, pero eso no es lo único. La moda siempre ha estado influenciada por los movimientos y cambios sociales en la historia. El próximo milenio será extremadamente vertiginoso política, económica y climatológicamente hablando. Los cambios serán radicales, hecho que motivará a los diseñadores para desarrollar una moda que vaya de acuerdo con las necesidades sociales. También se verán alentados en el aspecto creativo para diseñar colecciones más arriesgadas y contundentes, pero

Martes 28 de
enero de 1992

CULTURAL

EL UNIVERSAL

"Recuerdos en movimiento"

Vestidos con despojos

Performance de Martín Rentería

Por DOLORES CORRALES SORIANO

En el marco del programa cultural 20's, 50's, se va a inaugurar el próximo dieciocho de febrero la exposición "Album de familia, recuerdos en movimiento", en la que participarán alrededor de diez pintores y el artista plástico Martín Rentería, que en la clausura hará un performance.

El performance será una fusión del punto de vista de Rentería del caos contemporáneo, de la decadencia actual conjuntada con la nostalgia de las décadas de los veinte a los cincuenta; como lo dice el nombre de la exposición, una serie de recuerdos que vienen y después nos abandonan para dejarnos de frente a la realidad.

El vestuario es el elemento de Martín Rentería, y en esta ocasión utilizará materiales experimentales y desperdicio industrial para confeccionar sus prendas; tendrá la influencia de movimientos que se gestaron en esos años como el Constructivismo o el Art Decó.

Y no sólo la influencia de movimientos culturales, sino también de la arquitectura y otros aspectos de la vida cotidiana que rigieron en ese tiempo, como modas y acontecimientos.

Presentará alrededor de diez vestuarios diferentes, además de la escenografía y

ambientación habrá música en vivo escrita y ejecutada especialmente para este performance por el grupo Enola Gay.

En entrevista, Martín Rentería aseguró que hay una infinidad de símbolos de las décadas de los veinte a los cincuenta que pueden ser retomadas para interpretarse de manera contemporánea, y que así lo hace él en su participación de "Recuerdos en movimiento".

Para el vestuario Rentería utiliza poliuretanos, desperdicios como metales, aluminios, aceros; además de otros que no son precisamente de desperdicio, como tornillos o tuercas "algunos vestidos los tengo que armar con tornillos y los hago con desarmadores", usa plastilinas epóxicas; todo esto fusionado con telas a veces muy finas, como gasas o sedas; todos los vestuarios irán cargados —a veces de manera imperceptible— de símbolos que evocan las décadas pasadas y que al mismo tiempo nos recuerdan que estamos en 1992.

Cada diseño, dice el autor del vestuario, tiene un mensaje, una interpretación especial "porque no se trata de composiciones meramente estéticas, sino que van cargadas de crítica social y concientización. En cierta manera hay una intención

ecológica, una ironía respecto a todos los materiales que se usan y que son despojos de las fábricas, materiales cotidianos para todos los que vivimos en una gran ciudad como el Distrito Federal, y aún para los que viven en provincia."

Al cuestionarlo sobre si el vestuario es imposible de usar fuera de una pasarela, Rentería explicó que no, que esta vez ha hecho algunos vestidos con toda la intención de que puedan ser usados cotidianamente para cualquier ocasión sin ningún problema.

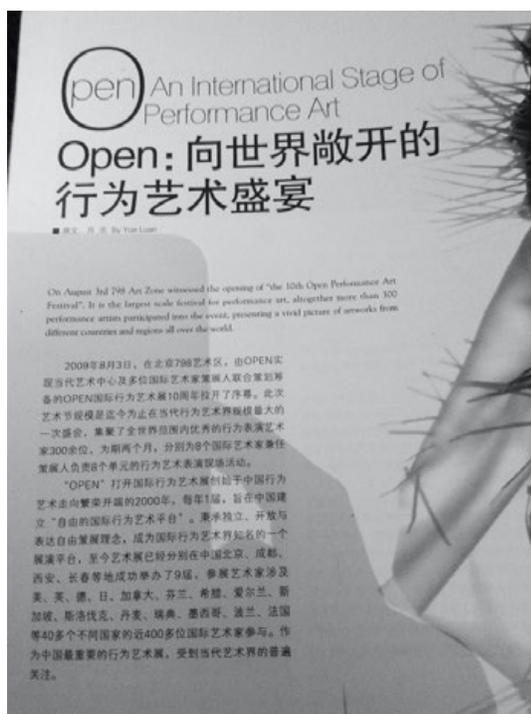
"Estoy haciendo cosas que ya no sean tan imposibles de utilizar y que al mismo tiempo sean originales y una concepción única; aunque por supuesto, hay algunos vestidos muy incómodos que sólo son para pasarela".

La exposición pictórica se inaugura el próximo dieciocho de febrero en el bar "Bugambilia", en Cuauhtémoc esquina con Luz Saviñón, la clausura se tiene programada tentativamente para un mes después, aunque puede que se posponga unos días.

El vestuario de Martín Rentería evoca actitudes, costumbres y transfiere al espectador de manera inmediata, para después asegurarle que sigue adelante el tiempo.

Martin from Mexico is the fifth performer. His appearance shocked the audience very much. He had prepared many trendy props for the performance “Mess the Empty Space with Unlimited Time”. So many white shining hand plastic pieces tied by small black dots, covered all his strong body. This “astronaut” from a sci-fi movie attracted everyone accompany him quickly.

Explica el tiempo a través de lupas

El trabajo de Martín es sobre el tiempo, se enfoca en cómo la gente piensa sobre el tiempo. En ocasiones piensan en los relojes pueden controlar muy bien el tiempo. En opinión de Martín los relojes son sólo máquinas que no puede controlar el tiempo. El comportamiento de los seres humanos es diferente sin los relojes, cada persona tiene su propia manera de percibir el paso del tiempo. En el *performance* de Martín el viste muchos relojes y lupas sobre ellos, cubriendo todo su cuerpo con ambos para realizar diferentes acciones con los relojes. “A través de las lupas distorsiono la imagen de los relojes y de mi cuerpo pretendiendo expresar que el tiempo es una ilusión, transformando la percepción del público sobre mi persona, de un ser humano común a una abstracción en movimiento”.

<https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/arte-y-academia-anecdotario-del-arte-vestible-al-performance-en-voz-de-martin-renteria-1ra-parte-8134506.html>

ANA MARÍA LONGI

ANÁLISIS / MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2022

Arte y Academia | Anecdotario del arte vestible al performance en voz de Martín Rentería (1ra parte)

Sin duda Martín Rentería es uno de los artistas contemporáneos más notables y que ha contribuido a transformar los lenguajes estéticos en México y América Latina, sin embargo su historia es casi desconocida para las nuevas generaciones.

Por ésta razón Arte y Academia dedicará su espacio a narrar parte de la trayectoria de éste creador desde su propia voz, algo necesario en estos tiempos post pandemia, cuando muchos vuelven su mirada nuevamente a las corrientes artísticas que desde el siglo XX han ayudado a fundar las corrientes expresivas del siglo XXI.

Señala Martín Rentería: "Siempre ha sido mi fascinación experimentar en el arte. A principios de los años noventa, diseñaba aparadores para una tienda de ropa de gala y, con los materiales sobrantes, construía estructuras escultóricas para el cuerpo. Quienes veían las fotos de dichas esculturas quedaban intrigados, fue entonces que comenzaron a invitarme a presentarlas en diversos eventos *underground*, que eran comunes en esos años".

"Mi visión de estas estructuras o arte vestible fue una fusión de arte objeto, instalación, escultura, pintura, diseño, ensamble y todos los recursos que me permitieran crear construcciones en consonancia con el cuerpo humano y como extensiones del mismo. A mis herramientas fui sumando cada vez más posibilidades, como las de la mecánica, la plomería y la electricidad".

"Poco tiempo después, fui convocado para realizar presentaciones de arte vestible con más producción. Empezaron a llegar constantes solicitudes de entrevistas para prensa, radio y televisión; entre ellas la de Rock 101, la estación de mayor influencia en la entonces nueva escena alternativa cultural en el centro del país; tras la cual fui invitado a producir un desfile de mi obra en Rock Stock, conocido como el lugar más 'hip' en el entonces Distrito Federal. Dicho desfile fue un gran éxito, como lo fueron muchos de los otros eventos que realicé en los lugares de más auge en el momento".

"Grandes marcas transnacionales de productos de consumo me contrataban para sus lanzamientos. Eso me llevó a construir esculturas más sofisticadas que podían incluir lanzallamas, circuitos electrónicos, mecanismos hidráulicos o neumáticos. La creciente demanda ocasionó que, lo que comenzó como un mero juego artístico, se convirtiera en una empresa de espectáculos, lo que hizo que dividiera mi creatividad entre estas producciones y mis incipientes presentaciones de performance".

"Durante varios años, participé en la Muestra Internacional de Performance del Museo Ex Teresa Arte Actual, el festival más importante de México y América Latina en esos tiempos. En una de sus ediciones conocí al director del Festival Internacional de Performance de Eslovaquia, Rokko Juhasz, al que le regalé varias fotografías de mi arte vestible. Semanas después, con gran sorpresa, recibí una llamada de dicho museo informando de una invitación con todos los gastos cubiertos para que me presentara en el TransArt Communication 3: 7th International Festival of Contemporary Arts en Nové Zámky, Eslovaquia. Fue así que, en 1995, comenzó mi carrera internacional como artista de performance".

"Era la primera vez que salía del país e iba a uno de los festivales más importantes de Europa y del mundo, en el que participaban los más grandes nombres del arte del

"Era la primera vez que salía del país e iba a uno de los festivales más importantes de Europa y del mundo, en el que participaban los más grandes nombres del arte del performance... eso lo descubrí al llegar allá. ¡jamás lo hubiera imaginado!"

El trabajo que presenté en Eslovaquia cautivó a los espectadores y a los artistas participantes que, en su mayoría, también eran organizadores de festivales en sus respectivos países, por lo que comencé a recibir sus invitaciones desde ese día y durante varios años más. Hubo una muy significativa, en 2001, la del artista Roi Vaara, organizador del EXIT International Festival for Unusual Live Performances, en Helsinki, Finlandia. Hasta ese momento, era el festival de performance más grande que se había organizado en el mundo, con alrededor de 300 artistas de 34 países al que llamaron el Woodstock del arte del performance.

"En todo el mundo, cuando un artista recibe una invitación para presentar su trabajo en el extranjero, las instituciones culturales de su país lo apoyan con gastos de transportación y viáticos, como retribución y reconocimiento a su esfuerzo—además de que ello fortalece el derecho fundamental a la cultura—. Generalmente, los gobiernos apoyan con entusiasmo estas solicitudes, pues tienen claro que dicho artista es un embajador cultural. Sin embargo, en esta ocasión me fue negado el apoyo".

"Durante los siguientes tres años, continúe recibiendo invitaciones para presentarme en cada una de las ediciones del festival OPEN en curso. Cada año solicité apoyo a las autoridades de diversas instituciones culturales de México y éstas seguían sin mostrar interés". (Continuará)

CULTURA

La Jornada

Jueves 3 de septiembre de 2020 31

INICIO EDITORIAL CORREO ILUSTRADO OPINIÓN POLÍTICA ECONOMÍA MUNDO ESTADOS
CAPITAL CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS DEPORTES CARTONES

BUSCAR

Google

NOTICIAS DE HOY ESPECIALES MULTIMEDIA SERVICIOS OTROS SITIOS CONTACTO

USTED ESTÁ AQUÍ: INICIO / CULTURA / EN LA TRILOGÍA, MARTÍN RENTERÍA PROPONE REINVENTARSE Y VALORAR LA VIDA HUMANA /

◀ Anterior

Siguiente ▶

Facebook Twitter Correo Más... 2

En La trilogía, Martín Rentería propone reinventarse y valorar la vida humana

DANIEL LÓPEZ AGUILAR

Periódico La Jornada
Jueves 3 de septiembre de 2020, p. 5

Reinventarse y valorar la vida humana ante cualquier adversidad es el mensaje que difunde Martín Rentería (Ciudad de México, 1965), quien durante el confinamiento por el Covid-19 articuló *La trilogía*, su proyecto artístico más reciente.

“Se trata de una serie virtual integrada por tres *performances* inspirados en la pandemia del nuevo coronavirus, así como en las múltiples consecuencias que éste generó a escala mundial: terror, ansiedad, crisis, desempleo, enfermedad y aislamiento, entre otras”, explica el artista multidisciplinario en entrevista con *La Jornada*.

Agregó que “frente a esta situación realicé un ejercicio de creatividad, una especie de diálogo sensorial interno y externo para poder crear estas piezas, disponibles en la plataforma IGTV de la cuenta de Instagram @ussrmx”, de forma permanente.

El primer montaje de *La trilogía* se inspira en los anuncios con fondo amarillo y letras negras que alertan que se ingresa a una “zona de alto contagio”. Su idea, según explica el artista, “fue crear un sendero con estos carteles en la colonia Portales y después recorrer la vía que alude al miedo, a la paranoia, a la pérdida. Un elemento importante es el vestuario: uso, junto a mis colegas (hombres y mujeres), ropa colorida muy formal. Es una especie de oda a la incertidumbre.

“La segunda emisión tiene lugar en la cocina. Porto una especie de máscara o casco elaborado de papel y una playera con leyendas referentes a la comida chatarra. Después uso una navaja para cortar la prenda protectora de mi cabeza a fin de introducir la mano en mi cerebro y presidir un banquete virtual.

Y en la última entrega, detalla, “estoy sentado en una sala viendo a la cámara, cuando de pronto comienza a caer una intensa lluvia. La inmovilidad, el encierro, las emociones contenidas, el distanciamiento social y la frustración se hacen presentes”.

El también fundador y presidente de la organización Transmuted International Performance Art Network destaca que el espectador puede apreciar tres visiones reflexivas y muy distintas sobre la ficción pandémica que se volvió una realidad. “De un momento a otro”, lamenta, “se desvaneció nuestra cotidianidad, nuestras estructuras de convivencia y nuestros planes a futuro. Mis reflexiones artísticas van encaminadas a una catarsis global. El mensaje es claro: reinventarse y valorar la vida humana ante cualquier adversidad.

“La energía negativa abunda a nuestro alrededor. Pareciera que la empatía, la educación, la generosidad y los valores se van al archivo muerto, mientras la discriminación o la delincuencia fluyen. Sin embargo, tenemos la oportunidad de reconstruirnos, de renacer, de enmendar caminos, de reajustarnos internamente.”

Rentería obtuvo una residencia virtual por 10 días en Un eStudio Sobre Revolución (USSR), espacio independiente de arte contemporáneo y comunicación, cuya sede se ubica en avenida Revolución 557, en la colonia San Pedro de los Pinos.

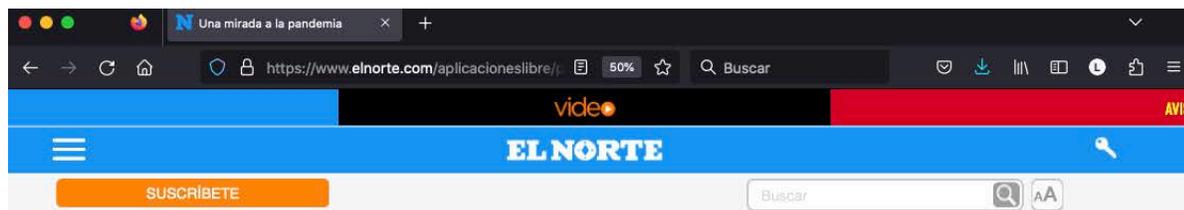
di Para entender mejor
Haz doble clic sobre cualquier palabra de nuestra web para ver su significado

◀ Anterior

▲ ▲ Subir al inicio del texto ▲ ▲

Siguiente ▶

<https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/una-mirada-a-la-pandemia/ar2013029?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-->

Una mirada a la pandemia

Rebeca Pérez Vega
Guadalajara, México (20 agosto 2020).-
05:00 hrs

En meses recientes, Martín Rentería ha elaborado una serie de esculturas a partir del tapabocas para hacer una metáfora social y personales de este momento histórico.

Crédito: Cortesía

Parece que las películas del Apocalipsis salieron de la gran pantalla para apoderarse de las calles del planeta. El caos, el miedo, la incertidumbre, la enfermedad, el encierro y la posibilidad de la muerte ha cambiado la realidad como se conocía y la única certeza es que no hay nada seguro, advierte el artista Martín Rentería.

Desde que inició el confinamiento, la energía creativa de Rentería se ha potenciado y le ha provocado distintas reflexiones, preguntas y dudas que trata de redirigir a través de la creación. Esos hallazgos se mostrarán a través de una residencia virtual que desarrollará en Un Studio Sobre Revolución (USSR), espacio dedicado al arte contemporáneo en la Ciudad de México.

"Estábamos acostumbrados a tener una idea clara de cómo era la vida, era incluso algo predecible, pero todo se desvaneció, se convirtió en humo, empezamos a vivir en una nueva mecánica de comportamiento y todo este contexto me ha dado una enorme oportunidad de tener nuevas ideas, inspiraciones, material de creación", expresa el creador, quien es presidente de la organización Transmuted International Performance Art Network.

Desde que inició el aislamiento social, Rentería ha creado una serie de obras de arte inspiradas en el tapabocas, en la leyenda de "quédate en casa" y ha diseñado varios performance con símbolos que se asociación a la pandemia.

"Me aboqué a crear obra que tiene que ver con el sentimiento de estar respirando este aire, de transformar esta energía y estos miedos sociales en obra plástica para comunicar qué ha representado esta experiencia única e histórica, creo que como artistas tenemos que dejar un testimonio, huella y expresarlo", narra el integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

El creativo decidió construir tapabocas para jugar con los significados que hay detrás. Es un objeto de protección, pero también es un artículo que limita la entrada de oxígeno los pulmones y provoca que quien lo use se suma casi en el anonimato, abunda Rentería.

EL UNIVERSAL
EL GRAN DIARIO DE MEXICO

MEXICO, D. F., LUNES 2 DE AGOSTO DE 1993

Carlos Blas Galindo El desencanto y lo frenético de la postvanguardia Concluyó ciclo de mesas redondas

Por DOLORES CORRALES SORIANO
Reportera de EL UNIVERSAL

El desencanto de las tendencias postvanguardistas en el arte y lo frenético estuvieron presentes para terminar la celebración del tercer aniversario de la revista *Generación*.

Por un lado, el crítico de artes plásticas, Carlos Blas Galindo, en su intervención que finalizó las mesas redondas acerca de la postvanguardia en el arte, recalcó el profundo sentimiento de desencanto ante la caída de sistemas y dogmas en el mundo entero.

Por otro lado lo frenético del performance que pre-

(CONTINUA EN LA PAGINA 3)

Carlos

(CONTINUA DE LA PAGINA 1)

sentó Martín Rentería, el fuego y la música eufórica y potente.

En el principio del momento plástico, que giró todo en torno a la idea del sacrificio, llevó una música ambiental viscosa y muy ácida, al tiempo que se proyectaban imágenes amplificadas tomadas al azar de la programación televisiva cotidiana: escenas de guerra, bombardeos, urbes apresuradas; las imágenes se fueron sucediendo más y más rápido cada vez, al tiempo que la música se volvía también más pesada.

El grupo de rock Enola Gay, con Roberto Duarte y Mauricio Davila captó la atención de las alrededor de cien personas que estaban a las nueve de la noche en el ex Templo de Santa Teresa la Antigua, composiciones hechas especialmente para cada imagen del performance.

Al centro, una enorme esfera con estructura de metal y cubierta por papel blanco proyectaba la figura de alguien adentro que se movía al compás del sonido; en un momento, la música enfatizaba la agresividad de la situación y cuando se dió el scrash de la pantalla (rayas y puntos que tienen algo de obsesivo), comenzó el performance.

Lo que invadía el lugar era el sonido frenético, y de repente automáticamente por medio de un corto provocado se encendieron cuatro cajas televisivas que adentro tenían un cráneo invertido. Todo se llenó de humo; la lumbre prendió a los asistentes y muchos que estaban sentados se pararon de sus lugares para acercarse al fuego, la muchacha de adentro de la esfera al momento del scrash había salido dando un grito y de sus manos salió una sustancia viscosa que bañó la esfera.

La música seguía y seguía, más rápido cada vez, más contundente, más fuerte y el humo llegó a los asistentes que ya movían los pies a un ritmo parecido al industrial.

Precisamente cuando el ambiente estaba más tenso por las imágenes, el fuego y la música; pareció que la lumbre salía del control del performance, dos hombres con extinguidores disparaban sobre las cajas encendidas, pero el fuego no se apagaba, se extendía para los lados y la muchacha de adentro de la esfera se empezó a mover inquieta y a buscar un lugar más arriba en donde no la alcanzara el fuego.

Fuera de control el fuego o no, esto dio pie para que con el humo de los extinguidores y la música, los asistentes se pararan a bailar con movimientos más bien contundentes y definitivos, el ambiente se prestaba.

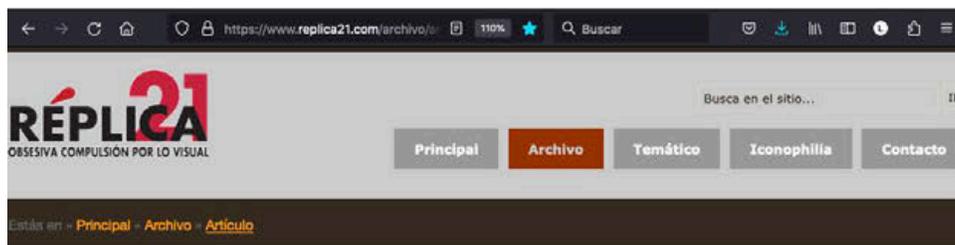
Otros se preguntaban si se había provocado un incendio, y los vigilantes del ex Templo de Santa Teresa la Antigua estaban nerviosos por el fuego.

La concurrencia estaba eufórica, el fuego por fin se controló y hubo espontáneos que acudieron a la misma tarima para bailar arriba la música que seguía.

Cuando se disipó el humo y la música paró, gritaron: otra, otra, otra. Y el grupo Enola Gay siguió tocando. Las luces se fueron prendiendo y así acabó el performance de Martín Rentería, con respiraciones agitadas por el ambiente y el movimiento.

Antes, había tenido lugar el performance del museógrafo y artista plástico del centro cultural La Casona, Miguel Angel Corona. Que fue tranquilo, breve y sencillo que sin embargo narró la historia de la revista *Generación* "con los propios elementos plásticos de la publicación", es decir, con las portadas de los números de la revista aparecidos hasta la fecha.

https://www.replica21.com/archivo/articulos/m_n/556_martinez_china.htm

La totalidad del fragmento.
Hecho por México, pero en China

César Martínez, *La lengua del dragón, cohetes de pólvora y pigmento sobre tela.*

César Martínez

Open Realization Contemporary Art Center. 9th Open International Performance
Art Festival of Beijing. Octubre de 2008, Pekín China.

Saber que se sabe lo que se sabe y
que no se sabe lo que no se sabe;
he aquí el verdadero saber. /
Cada cosa tiene su belleza,
pero no todos pueden verla.

Confucio

I.- Dicen que dicen que dijeron que iban a decir

Cada vez hay menos duda de que los Juegos Olímpicos son algo más que una justa deportiva mundial: son un instrumento político y económico que condiciona a nivel global la realidad cotidiana de un país en certezas llenas de apariencias: vivir con la *mentira gubernamental* de "lo cierto y lo no cierto". Casi siempre resulta que es cierto que no fue cierto, y con ello políticamente se "certifica" a lo incongruente, cual si la incertidumbre fuera una medida exacta de la apariencia de un macabro y malévolos desierto. Y de-cierta manera es así.

El cuerpo humano y su *espíritu deportivo* son explotados olímpicamente [1] de diversas maneras convirtiendo récords de "atletas imposibles" en grandes negocios, un espectáculo donde un Sansón politizado (el antípoda del hambre y sus patrocinadores) es señalizado por todos lados de su cuerpo con las marcas de los "neoliberales empresariales". Recorren 100

[...]

IV.- La Con-fusión y la Odisea

Comisariada por el artista de performance mexicano **Martín Rentería** y dirigida por el artista **Chen Jin**, la novena edición del **Open Festival** en el **Open Realization Contemporary Art Center**, reunió el trabajo de varios artistas chinos, así como a artistas provenientes de Polonia, Japón, España, Suecia, Serbia, Alemania, Estados Unidos de América, Dinamarca y México.

Me fue imposible avistar todo el festival y conocer a todos los artistas, hubo tal cantidad de eventos y público que en ocasiones el aforo tan lleno no permitía la movilidad dentro del recinto. Se me puso en chino la cosa, pues arribé el mero día del festival, el *jet lag* me sorprendió al inicio del mismo con una multitud ávida de performance y arte. Todavía con las maletas en la mano, de primera impresión un grupo de chinos colgaban y clavaban de cabeza en la pared a otro chino. Lo amartillaban de la ropa, y los **MARX**tillazos sonaban con todo el eco de una ideología muy poderosa y viva, cada sonido era como un simbólico trazo y lleno de eco sobre la historia de este país con un cuerpo clavado de cabeza que el público observaba de pie.

[...]

Cada aguja, puntiaguda y filosa es dirigida como filosofía de cura a la dura vida de la violencia de género. 2008.*

Martín Rentería realiza el performance titulado *Xian Zi*, que traducido al castellano significa "ahora". Los esfuerzos físicos que Martín demostró durante la realización de su evento requieren de un gran entrenamiento muscular. Los límites corporales expuestos en las olimpiadas son contrapuestos a los límites físicos del arte del cuerpo. Nos demostró que el *body art* es otro culto al cuerpo distinto, es una manera de subvertir la existencia. Con el torso desnudo, entró a un escenario oscuro. Una escalera de aluminio de 5 metros y medio de altura de dos piernas era el objeto compositivo del que se valdría la acción *Xian Zi*. Primeramente, el artista extrae de un maletín una serie de

objetos y varios billetes falsos de moneda mexicanos con los que arma unas cadenas que coloca como envoltura en sus pies mientras dos sirenas de policía colocadas al suelo fueron activadas desde la incómoda postura y comenzaron a sonar sin cesar. Tres bolsas llenas de agua estaban sujetas a un travesaño a 2.5 metros, que cruzaba la escalera de un extremo a otro. En un acto de acrobacia, Martín se cuelga cual si fuese un vampiro conceptual y con la ayuda de un palo perfora las bolsas dando inicio a una pequeña lluvia. Los billetes están sujetos a sus piernas y el artista realiza un esfuerzo abdominal flexionando su cuerpo hacia arriba con el grado de dificultad que implican las leyes de Newton y su gran atracción hacia abajo. Martín está de cabeza y de cabeza está el mundo. Al intentar tomar los billetes, el esfuerzo es mucho mayor de lo que sería agacharse a recogerlos, es el grado de dificultad que se tiene para hacer dinero. La fortaleza que requiere nos provoca una reflexión sobre las sirenas que no paran de sonar, sin que esto sea una recordatorio a ningún Ulises de las finanzas afiladas. Los billetes son arrojados a un caso que tiene un brebaje alcohólico chino.

Martín Rentería, *Xian Zi*, ahora arroja un billete al caso lleno de alcohol.
Flexiona su cuerpo para retirarse los billetes de los pies.*

El gasto de cosas que con el uso se extinguen es una de las ideas que me sugirió el trabajo de Martín. El poder del dominio radical que el estado ejerce sobre el cuerpo, regidos por la economía, el esfuerzo por tomar el dinero estando de cabeza y suspendido en una barra sujeta entre dos escaleras: Rentería nos dice que la fabricación de esfuerzos para lograr tomar el dinero es un trabajo obligatorio que hace lejana la fortaleza de un posible ahorro: después quema al símbolo del símbolo, es decir su valor adquisitivo. El canto de dos sirenas (policías) es el acompañamiento del fuego que consume el gasto de cosas.