

Patrocinador de la distribución de Umelec y del transporte de obras para Eastern Alliance.

www.gondrand-logistics.com

Actividades en Proyección Trans. Digital por: César Martínez 2016. (Mexico)

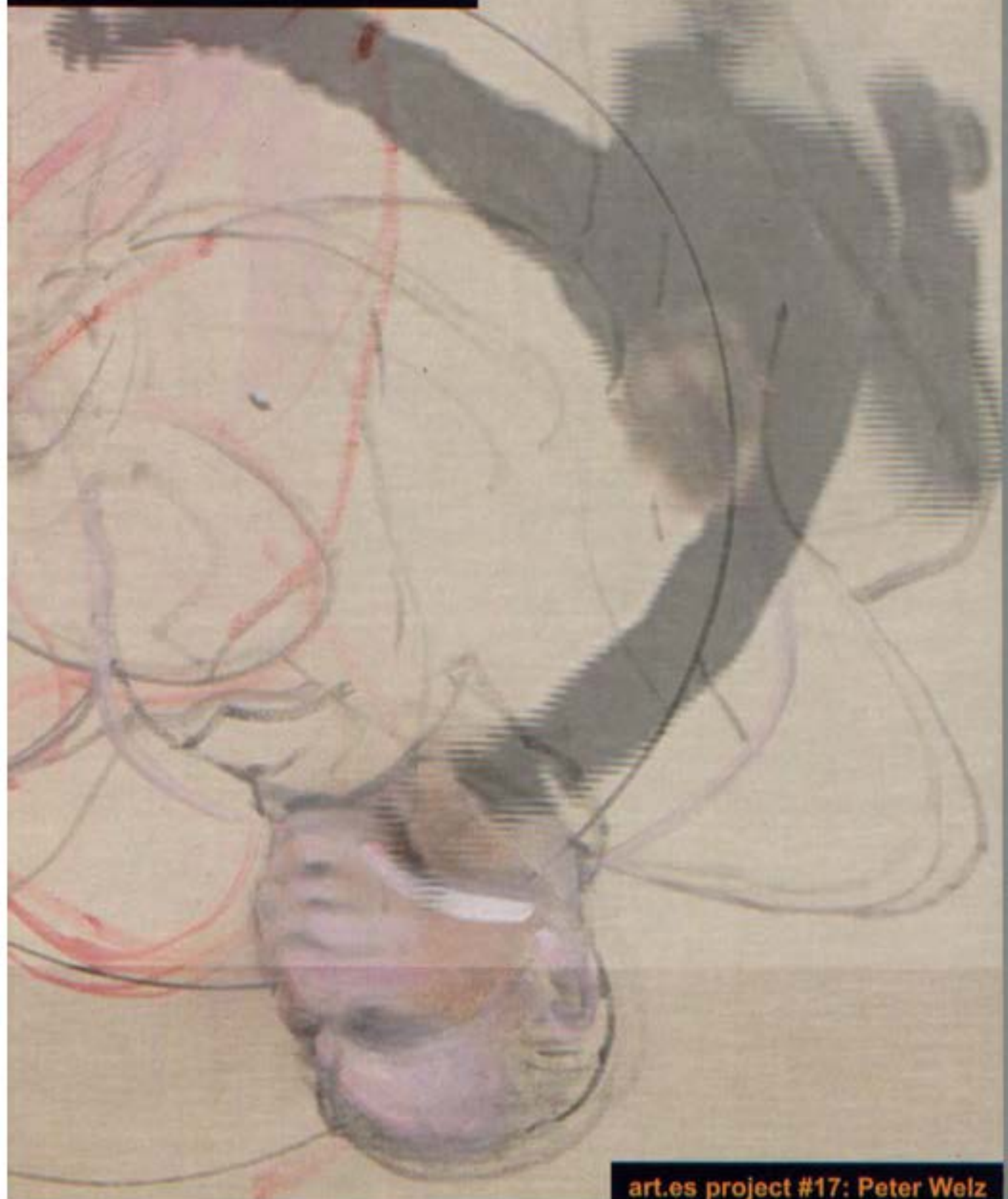

art.es

International contemporary art

Nº 18-19 www.art-es.es

Bilingual
-nglish / Spanish

art.es project #17: Peter Welz

Reflexión	Proyecto_art.es	Arte_Off	Medio_Art	Cine	Entrevista	Obra_y_Palabra	Exposiciones	¿Qué_pasa_en...?	Premios	Arte&Book	Libros
Reflections	art.es_Project	Off_Art		Film	Interview	Work_and_Word	Exhibitions	What's_going_on_in...?	Prizes	Art&Food	Books

César Martínez, *Me No Huidizmares por la zona Deamadrid City*, (2006), Laminas print, 50x70 cms.

En el reverso de la escritura: historia e invención.

(Relaciones entre cultura, política e historia en la obra de César Martínez)

(English version below)

Frente al cansancio que manifiesta a ratos la escena contemporánea del arte, sujeta en mucho a los dictados de absurdas modas y a las falsas posturas de reivindicación, algunos artistas apuestan por un discurso estético de profundas implicaciones socioculturales, sobre todo cuando es la Cultura misma, la Historia y sus meca-

Todas las fotos / all images: cortesía / courtesy of César Martínez.

Andrés Isaac Santana

nismos de construcción y de relato, los que se convierten en el objetivo primero y último de la especulación simbólica. No para afianzar con ello enfoques lectivos interesados que refuerzan el esquema asfixiante centro-periferia (leído desde una auténtica posición vertical que ignora la plasticidad de este modelo y encu-

Reflexión	Proyecto_art.es	Arte_Off	Media_Art	Cine	Entrevista	Otro_y_Palabra	Exposiciones	¿Qué_pasa_en...?	Premios	Arte&Boko	Libros
Reflexiona	art.es_Project	Off_Art		Film	Interview	Work_and_Word	Exhibitions	What's_going_on_in...?	Prizes	Art&Food	Books

bre la tranía que rige su interpretación unidireccional); sino para someter a juicio un conjunto de nociones tenidas como paradigmas en el entendimiento de los procesos azarosos de la historia cuya fijación ha dependido en mucho de las invenciones a las que a estado sujeta su escritura, transida por la subjetividad de quienes la escriben y la dictan en virtud de una declarada posición de poder.

En el caso particular del artista mexicano César Martínez, el trasfondo sociológico y de revisión de los relatos de poder que se enmascaran en el modelo de cultura global resulta un rasgo común a la mayoría de sus proyectos. Su obra, lejos de abdicar ante la tranía del hedonismo y de lo que por fuerza consideramos políticamente correcto, se empeña en revisar, desmantelar y poner a discusión (frente a una multitud de interlocutores de muy distinto origen) un grupo de saberes y de discursos legitimados por los relatos eurocentrista emitidos desde los centros culturales hegemónicos.

La vuelta al mundo en trajinera es un ejemplo clarísimo que desvela los entresijos de una subjetividad disidente que reclama para la historia y la cultura latinoamericana el respeto de una lectura dialogante y transversal, ajena al verticalismo y las concesiones de ciertos modelos globales y de recurrentes y engañosas perspectivas pos-coloniales. Partiendo de un caso concreto (entre los muchos que se puede hallar en el relato histórico de Latinoamérica), sujeto a la lectura y conceptualización desde fuera, César Martínez consigue llamar una vez más la atención sobre el daño que para las culturas mal llamadas periféricas suponen las comparaciones y las fijeas de categorías de naturaleza eurocentrista aplicadas a realidades que operan bajo lógicas de funcionamiento tempo-cultural distintas a la europea. Considerando como punto de partida la frase del barón Alejandro Von Humboldt (cuando, al intentar describir la belleza de Xochimilco, la llama "La Venecia americana"), César emprende una reflexión en el terreno estético abocada a denunciar las complejas relaciones que se tejen entre cultura, política e historia, tal y como éstas se vislumbran desde el horizonte de los modelos lectivos europeos y la crisis de los grandes paradigmas que guilaron, hasta hace varias décadas, la crítica de la cultura dentro del campo del latinoamericanismo.

Los enunciados de las políticas neoliberales, los deseos conciliadores provenientes de los estudios pos-coloniales y las propuestas furbundas de globalización del modelo cultural, son aquí traídos a una zona de debate que pretende cuestionar, revisar y, en última instancia, demostrar la verdadera realidad de un relato cultural al que le resulta imposible deshacerse de prejuicios y de presuntos modelos de justificación ontológica que se supone alcanzan a explicar su verdadera naturaleza. Siendo de este modo, La vuelta al mundo en trajinera actualiza un debate que pudiéramos nombrar ya clásico (he aquí otra denominación importada desde el saber europeo), en torno a temas que han sido objeto de discusión fundamentalmente desde fines de los años ochenta, como los que se refieren a las conflictivas relaciones entre globalidad y regionalización, institucionalización de la diferencia y re/centralización de la cultura; multiculturalismo y ubicación de los saberes e imaginarios locales con respecto a los modelos de conocimiento gestados en espacios centrales.

Por estas razones, Venecillo fue pensado como un proyecto a materializarse en un contexto de cultura occidental. En este caso (como el propio nombre indica por medio de la complicidad fonética y escritural) sería la ciudad de Venecia el escenario de una intervención deseosa de procurar un intercambio simbólico que fracturase la trayectoria del viaje ya histórico. Sitio en el que se celebra una de las bienales de arte con razonables distinciones de prestigio y legitimidad. De este modo, se pretendía alterar temporalmente el código visual de un escenario occidental mediante la intrusión de objetos fetiche y exóticos provenientes del espacio de producción simbólica del "otro" antropológico y cultural. Habiéndose frustrado en su momento la posibilidad de llevar a término este proyecto, se apeló a la falsificación fotográfica y a los enunciados teóricos de J. Baudrillard expuestos en sus textos sobre cultura y simulacro, para patentar como real y cierta la falsedad del hecho.

Así visto, las fotos seleccionadas para este proyecto responden al más auténtico de los simulacros. Es la generación de una conciencia de realidad que no halla su correlato en la realidad misma, sino en la invención ficcionalizada de esa presunta realidad. Estas fotos fingien los trayectos de un viaje y de una estancia que nunca tuvieron lugar en el paisaje de Venecia. Suponiendo que tal acontecimiento haya tenido lugar, las fotos escogidas y la proyección de un vídeo que se utiliza como legítima prueba (pero que sabemos es pura construcción falseada) estimulan una amenaza contra la transparencia que el modelo cartesiano occidental ha establecido entre lo verdadero y lo falso, entre lo real y lo imaginario. Las fotos enmascaran y pervierten, como diría el teórico francés, una realidad de base. Juegan a enmascarar su verdadera ausencia. Es por este recurso de la falsificación que las construcciones fotográficas aquí propuestas sirven para establecer un intercambio simbólico capaz de remover el esquema habitual de presentación de las realidades del "otro", al mismo tiempo que inducen reflexiones sobre la falacia del "descubrimiento", la permanencia (pese al inclusismo posmoderno de una lógica colonial) y el cuestionamiento de la globalización cultural como nueva y sofisticada forma de neocolonialismo.

Andrés Isaac Santana es Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, crítico y ensayista. Corresponsal de **art.es** en Madrid, España.

On the other side of writing: history and invention.

(Relations among culture, politics and history in the work of César Martínez)

Faced with the weariness often manifested by the contemporary art world, subject as it is to the dictates of absurd trends and false displays of dissent, some artists adopt an aesthetic discourse with profound socio-cultural implications, especially when it's Culture itself, along with History and its mechanisms of narrative and construction which become the first and last objects of symbolic speculation. Not to promote in this way self-interested readings which reinforce an oppressive center/periphery scheme (seen from an authentic vertical viewpoint that avoids the elasticity of this model and conceals the tyranny which governs its unidirectional interpretation), but rather in order to put to the test a number of ideas offered as paradigms for the understanding of the random processes of history, whose recording has depended on many of the devices to which its writing has been subject, shaped by the subjectivity of those who write and determine it in virtue of a declared position of power.

In the specific case of the Mexican artist César Martínez, the sociological backdrop, and that which revises the narratives of power hidden within the global model of culture, are aspects common to the greater part of his art. His work, far from abdicating to the tyranny of hedonism or of what we're forced to think of as the politically correct, insists on revising, dismantling and offering for discussion (among numerous interlocutors of very diverse origins) a compendium of knowledge and discourses justified by Eurocentric narratives churned out by the hegemonic centers of culture.

La vuelta al mundo en trajinera (Around the world by canoe) is a very clear example which reveals the details of a dissident subjectivity whose aim is to claim for Latin American history and culture the respect of a fluid and open reading, which avoids narrowness and concessions to certain global models and recurrent and deceptive post-colonial notions. To begin with a particular instance (among the many which can be found in Latin American historical narrative), though subject to an exterior reading and conceptualization, César Martínez manages once again to call attention to the damage done to the poorly designated "peripheries" by Eurocentric

César Martínez, *Ninguna parte / Nowhere*, (2006). Técnica mixta / mixed media, 29x34x10 cm

judgments and fixed categories when applied to realities that operate with temporal-cultural logical schemes different than those of a European character. Taking as a starting point the phrase uttered by Baron Alejandro Von Humboldt; when, trying to describe the beauty of Xochimilco, he described it as "the American Venice," César undertakes a meditation in the domain of aesthetics that insists on denouncing the complex relations woven through culture, politics and history, exactly as they are glimpsed from the horizon of European modes of approach, and the crisis of the major paradigms which, until a few decades ago, guided the critique of culture within the Latin American sphere.

The statements of neo-liberal politicians, the concoliating desires emanating from post-colonial studies and the furious proposals of schemes of cultural globalization, are here brought to the debating table in an attempt to question, revise and ultimately demonstrate the true reality of a cultural narrative which finds it impossible to jettison prejudices and presumed models of ontological justification that supposedly manage to explain its true nature. Given this, Around the world by canoe updates a debate that at this point we can characterize as classic (and here we have another denomination imported from the European worldview), centered on notions that have been the subject of fundamental arguments since the end of the 80s, such as those referring to the conflictive relationship between globalization and regionalism, the institutionalization of difference and the re-centralization of culture; multiculturalism and the

position of local knowledge and imagination with regard to models of knowledge generated in the primary cultural centers.

For these reasons *Venechilco* was intended as a project to be realized in a western cultural context. In this case (as the name itself indicates through its phonetic and scriptural complicity) the city of Venice would be the setting for an intervention intended to insure a symbolic exchange that would rupture the trajectory of an already historic journey. It's a city which hosts one of the more reasonably prestigious and legitimate biennials of art. As such, the aim was to temporarily alter the visual code of a western setting by means of the intrusion of exotic or fetish objects belonging to the space where the anthropological and cultural 'other' is symbolically produced. Having been frustrated at the time in his intents to carry out the project, he had recourse to counterfeit photography and the theoretical pronouncements of J. Baudrillard found in his texts on culture and the simulacrum, in order to stamp as real and certain the falsity of the action.

Seen in this way, the photos selected for this project correspond to the most authentic of simulacrum. That is, the creation of an awareness of reality which doesn't find its correlate in reality itself, but in the fictionalized invention of that presumed reality. The photos imitate the course of a journey and a visit which never took place in the actual cityscape of Venice. Supposing that such an event had taken place, the photos chosen and the projection of a video used

Reflexión Reflections	Proyecto_art.es art.es_Project	Arte_Of Of_Art	Medio_Art Media_Art	Cine Film	Entrevista Interview	Otro_y_Palabra Work_and_Word	Exposiciones Exhibitions	¿Qué_pasa_en...? What's_going_on_in...?	Premios Prizes	Arte&Bolsa Art&Food	Libros Books

César Martínez, Venecia (2005). Lantex print, 60x80 cm Edición de / edition by Arte y Naturaleza

as legitimate evidence (but which we know is pure counterfeit construction) provoke a threat against transparency that the western Cartesian model has established between the true and the false, between the real and the imaginary. The photos conceal and pervert, as the French philosopher would say, a grounded reality. They play at disguising their real absence. It's through this recourse to falsification that the photographic constructions offered here serve to establish a symbolic exchange able to shake up habitual schemes of presenting the reality of 'the other,' at the same time as indu-

cing reflections on the fallacy of 'discovery,' permanence (despite postmodern inclusivity of a colonial logic) and the questioning of cultural globalization as a new and sophisticated form of neocolonialism.

Andrés Isaac Santana holds a degree in Art History from Havana University, and is a critic and essayist. He is correspondent for **art.es** in Madrid, Spain.

César Martínez, José Guadalupe Rubens, (2006)

César Martínez, El Greco Phasala, (2006)