

VIDA, PASIÓN Y RESURRECCIÓN DE LA *PERFORMANCE*

Rolando Peña

rolandosiete@gmail.com

[RESUMEN]

Este artículo, dedicado a la *performance* como disciplina fundamental del arte contemporáneo, ha permitido hacer un rastreo de lo que ha sido el proceso de experimentación del autor con las representaciones performanciales. Su primer *happening* ocurrió a los 7 años de edad y a lo largo de su vida ha transitado por el teatro-danza, las instalaciones, películas, espectáculos psicodélicos y el desarrollo del petróleo como *leitmotiv* iconográfico, entre otros. Ha participado también en propuestas pioneras como los primeros espectáculos multimedia hechos en Latinoamérica y la primera película sobre el Che Guevara.

[PALABRAS CLAVE] Performance, arte contemporáneo, experiencia

[ABSTRACT]

This article focusing performance as a basic discipline within contemporary art makes possible trace what has been the experimental process in performing. In the author's case, the first happening took place at the age of seven and ever after moved along dance-theater, movies, psychedelic shows and the development of petroleum as an iconographic leit-motiv. The author has also pioneered projects such as the first multimedia show made in South America and the first movie featuring Che Guevara.

[KEY WORDS] Performance, contemporary art, experience

La imaginación es más importante que el conocimiento.

Albert Einstein

*Si extraemos cosas preciosas de la tierra, invitaremos al desastre.
Próximos al día de la purificación se tejerán telarañas de un lado al otro del cielo.*

*Puede que algún día caiga un recipiente lleno de cenizas,
que quemará la tierra y hará hervir los océanos.*

Profecías HOPI

Definitivamente fui un niño precoz. Mi primer *happening* lo hago a la edad de 7 años. Mi hermano Ramón me tomó una foto en el lago de Maracaibo orinando; y comenzó mi historia: vida, pasiones y resurrecciones. Dibujaba con creyones Prismacolor y armaba mecanos; lector insaciable de Emilio Salgari, Alejandro Dumas, Julio Verne, las novelas westerns de Stephania, Oscar Wilde, William Shakespeare, Walt Whitman, *Las mil y una noches*. Esto, por supuesto,

prendió una imaginación, llena de corsarios, mosqueteros, héroes, antihéroes, viajes, perfumes, ropaje, sabores, mujeres..., mujeres, y así continúan las cosas.

1958: Liceo Andrés Bello. Actor en la obra *El convidado de piedra*, basada en la vida de don Juan, de Alejandro Pushkin. Director, Eduardo Calcaño (anécdota con Claudio Perna).

1959: comienzo los estudios de teatro en la Escuela del Sindicato de Radio y Televisión. Profesores, Román Chalbaud y Rafael Briceño. Tomo clases de baile en el Ballet Nacional de Venezuela, de las Hermanas Contreras.

1960: asisto al Festival Mundial de la Danza, La Habana, Cuba, con este grupo.

1961: se funda el Techo de la Ballena en el garaje de mi casa, en la urbanización El Conde. Carlos Contraamaestre, médico de profesión, y Gonzalo Castellano, arquitecto, convencen a mi santa madre de que ellos eran decentes y llenos de buenas intenciones. Paralelamente ingreso a la Escuela de Teatro del Ateneo de Caracas (Horacio Peterson); Danza Moderna con Griska Holguín y Sonia Sanoja; Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas; Facultad de Arquitectura (UCV); Teatro Universitario, donde conozco a José Ignacio Cabrujas, Álvaro de Rosson, Nicolás Curiel (director).

1965: fundo en complicidad con José Ignacio Cabrujas la «Pequeña Compañía», Teatro y Danza en el TEA (Teatro Experimental de Arquitectura), con la cual montamos *Testimonio y Homenaje a Herry Miller*, los primeros espectáculos multimedia celebrados en América Latina (teatro, danza improvisada, proyecciones de diapositivas, cine, luces especiales, etc.). Después de estas experiencias, me fui a vivir a New York City (NYC). Ya en 1963 había estado en esa ciudad tomando cursos intensivos de danza con Marta Graham y Alwin Nikolai.

1966: monto *The Illumination of the Buddha*, primer espectáculo psicodélico en NYC, con Allen Ginsberg y Timothy Leary (el profeta del LSD).

1967: fundo y dirijo *The Foundation for the Totality* con Juan Downy, Manuel Quinto, Jaime Barrios, Waldo Díaz Balart, José Rodríguez Soltero y muchas bellas chicas (primer grupo de vanguardia latinoamericano fundado en NYC). Comienzo a trabajar en *The Factory*, con Andy Warhol; participo en varias de sus películas y con la *Foundation for the Totality* hicimos muchos *happenings* y teatro de guerrilla en las calles de NYC.

1968: rodamos la primera película sobre el Che Guevara, *Diálogo con Che* (idea y actor principal). Director, José Rodríguez Soltero. Con esta película fuimos invitados a los principales festivales de cine del momento: Cannes, Berlín, Spoleto, Múnich, Roma, la cinemateca Palais de Chaillot, París, etc. Participo en infinidad de eventos en este período.

1975: formalizo mi incursión en las artes plásticas con la *Santería* (gráficas, fotos, instalaciones de altares, etc.), en el Bogarin Workshop Gallery, NYC. Con esta muestra inauguro la sala anexa

del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber (Maccsi); texto de presentación de Aquiles Nazoa y Gregory Battcock. En esta exposición recorro gran parte de Venezuela en compañía del músico Vitas Brenner y Aquiles Nazoa. Regreso a NYC y, luego de un largo viaje por Europa, voy a la casa de Leonardo Da Vinci, en Vinci, Italia, y siento en carne propia la estética de las perspectivas (*o che dolce cosa é questa prospettiva!* Paolo Ucello).

1979: monto *The Seven Vanishing Points* (performance, instalación, imágenes fotográficas intervenidas), en la Cayman Gallery, NYC, y luego en Caracas en la Galería G.

1980: comienzo a desarrollar el tema del petróleo como concepto, ícono del arte contemporáneo, y para esto me valgo de todos los medios de expresión: fotos, gráficas, intervenciones, *performances*, instalaciones, esculturas monumentales, Internet, CD ROM, videos, DVD, por supuesto, desarrollando el concepto de la unión arte, ciencia y tecnología. A mediados de los ochenta conozco a Claudio Mendoza, astrofísico, y comenzamos una relación de trabajo con estos conceptos. Elaboramos el proyecto *Mene digital*, Centro Científico IBM. Además de este libro, se montó la exposición en el Centro de Arte del Banco Consolidado en 1993. El evento fue bautizado por José Ignacio Cabrujas.

1997: participo en la XLVII Bial de Venecia, Italia, representando a Venezuela.

1999: monto el *Modelo estándar de la materia: tributo al siglo XX*, en el Maccsi.

2002: monto *Ruptura espontánea de simetría: el barril de Dios*. Con esta muestra, giro por España, Inglaterra, Italia, Francia. En el 2004, la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello rinde un homenaje a mi obra con un ciclo de charlas denominadas «Arte, ciencia y tecnología en la obra de Rolando Peña», y presento la exposición *Imágenes de la resistencia* (fotos digitales, acciones, videos) en la Sala de Fotografía Margot Benacerraf, Ateneo de Caracas. Organizo *Los diálogos de la resistencia* en la ONG (Organización Nelson Garrido).

2005: presento *La energía oscura: tributo a Albert Einstein* (instalación multimedia interactiva) en la Fundación Corp Group, centro cultural. Esta muestra sirvió para celebrar el año mundial de la física. Además de las actividades como artista plástico, he trabajado como curador y promotor de exposiciones de carácter internacional como *Les Droits de l'Art* en París, Francia, organizada dentro del marco de la celebración del bicentenario de la Revolución francesa en 1989; Pierre Restany, *Le Coeur et la Raison*, Morlaix, Francia, y la curaduría de la participación venezolana en la «V Muestra Internacional de Video» en Sevilla, España (ambas en 1991); y *Au Delà*, Observatori 2001 en el II Festival Internacional de la Investigación Artística de Valencia, España.

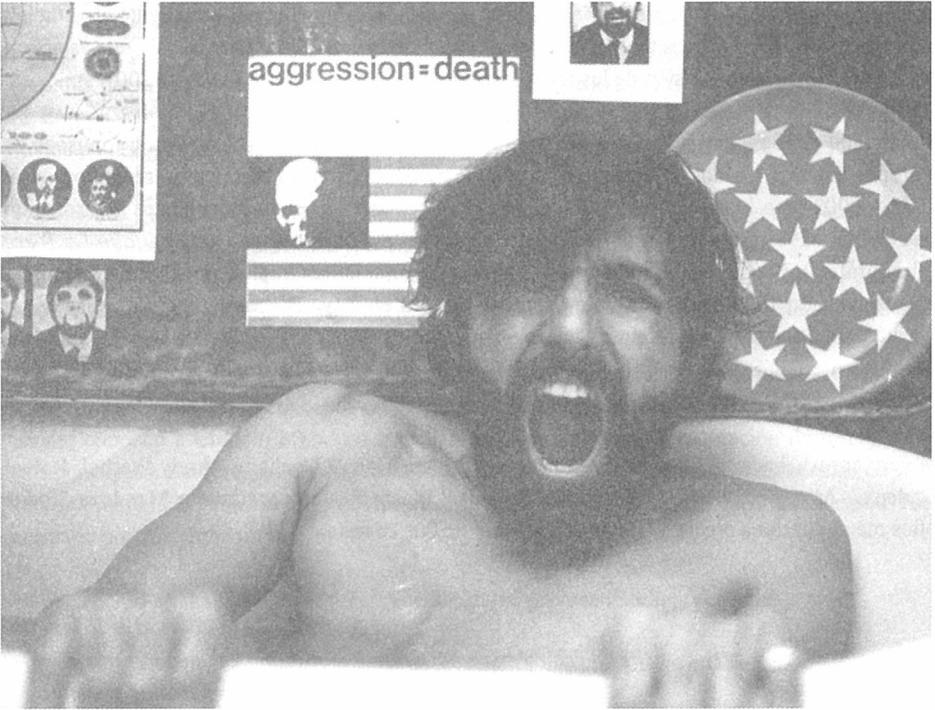
2007: organizo con Margarita D'Amico y María Elena Ramos «Performance Art», (ciclo de charlas y *performances*), en la ONG. Este evento lo llevamos a cabo como una necesidad de aclarar qué es y qué se ha hecho en Venezuela con el «Arte de la Performance», o como dice Margarita D'Amico en su extraordinario texto, «es un ajuste de cuentas con la historia y con la

contemporaneidad». Por su parte, María Elena Ramos elabora una lúcida y brillante disertación de lo sucedido en los años setenta y ochenta dentro de esta disciplina. Este trabajo que se ofrece en *Baciyelmo* es la conclusión de las jornadas realizadas en la ONG en mayo de 2007.

He dictado conferencias sobre arte de vanguardia en universidades, fundaciones y museos de Europa, Estados Unidos y Venezuela. Mencionaré algunos reconocimientos recibidos entre 1978 y 2002: una bolsa de trabajo del Conac para continuar mis investigaciones y formación en NYC. En 1981 gano un Grant de Fundarte y el CAPS Fellowship por el *Portafolio La Torre* (obra gráfica), NYC. En 1985 gano un premio en La Ljubljana Graphic Art Biennale, antigua Yugoslavia. En 1993 gano el premio Escultura in Situ en la VI Bienal de Escultura Francisco Narváez, isla de Margarita, Venezuela; ese mismo año gano el premio Nuevos Lenguajes Harry Liepins en el LI Salón de Arte Arturo Michelena, Valencia, Venezuela. En el 2002 gano el premio Alcaldía Mayor de Caracas.

Quiero aprovechar este texto para rendirle homenaje a Marcel Duchamp, Andy Warhol, Rafael Cadenas, Allen Ginsberg, José Ignacio Cabrujas, Pierre Restany y Claudio Mendoza. Todos ellos me ayudaron a crecer y tratar de entender de qué se trata.

*Ser indiferente es ser cómplice.
Lo contrario de la libertad es la muerte.
Lo heroico es comprender lo cotidiano y transformarlo en arte.
Petróleo seré, mas petróleo enamorado.*

<
Agresión = Dead

>
The Seven Vanishing Points 2

<
Happenings NYC 1966

>
The Seven Vanishing Points

