

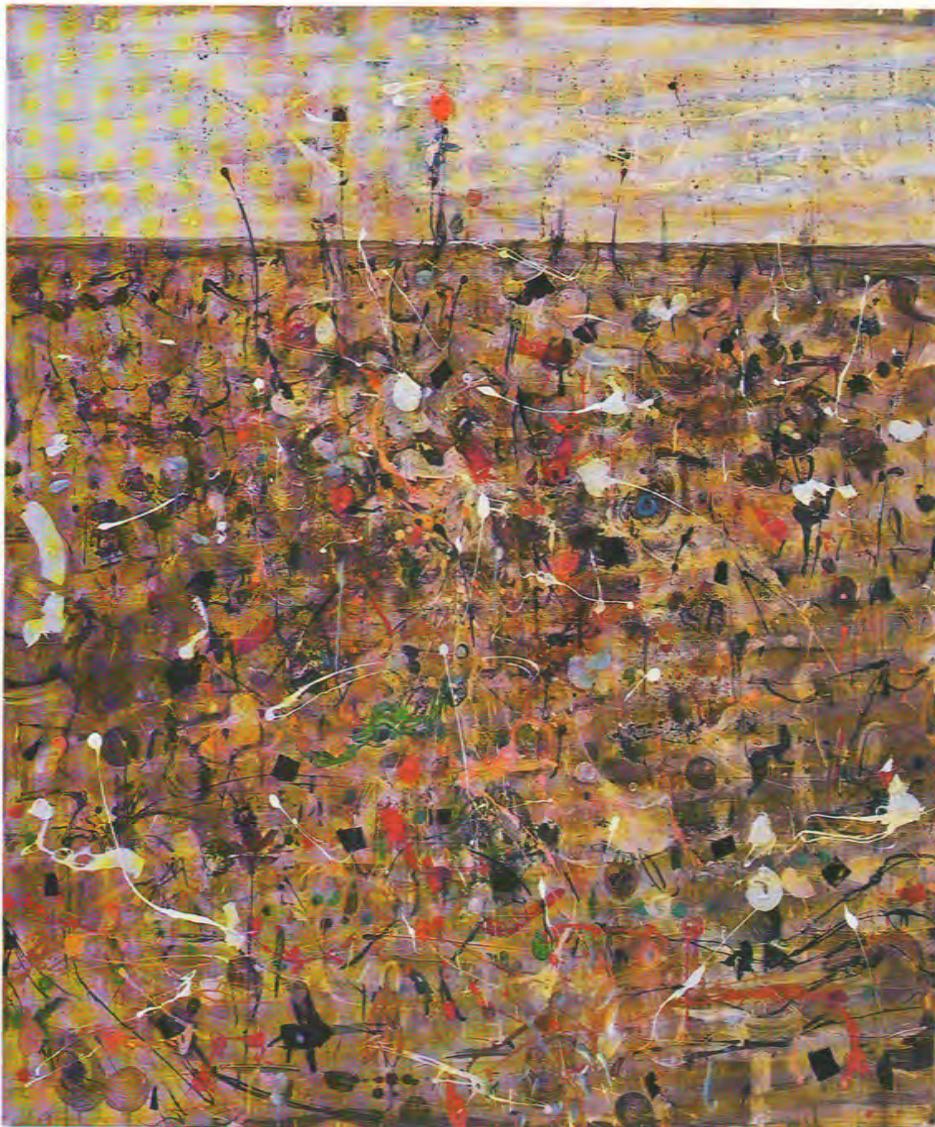
An abstract painting with a complex, layered texture. The color palette is dominated by earthy tones: browns, tans, and greys, with some darker, almost black areas. Overlaid on this are several thick, vibrant orange lines that meander across the composition, creating a sense of movement and structure. The overall effect is one of organic complexity and dynamic energy.

TIERRA

enrique renta

A la memoria de mis abuelas.
Sara Padró y Sofía Ballester

*In memory of my grandmothers,
Sara Padró and Sofía Ballester.*

tierra

2003

medios mixtos

72 x 60"

Kike Renta: Un formalista posmodernista

A partir del fenómeno del Dada en los años veinte y el arte conceptual de las décadas de los sesenta y setenta, en el mundo de las artes plásticas se ha proclamado en múltiples ocasiones que la pintura está muerta. Una aseveración totalmente errónea y exagerada que surge para resaltar la preponderancia y éxito de otros medios en un momento particular de la plástica. La historia nos ha comprobado que la pintura nunca ha muerto y sólo morirá cuando la raza humana se extinga. El mismísimo Marcel Duchamp seguía integrando la pintura mientras creaba sus readymades, instalaciones y cajas de pandora.

La pintura en nuestra isla, sobre todos los otros medios de expresión plástica, tiene unas connotaciones heroicas y elevadas que la hacen el medio favorito del público. Afortunadamente hemos sido testigos de grandes exponentes de la pintura desde José Campeche y Francisco Oller hasta Julio Rosado del Valle, Luis Hernández Cruz, Arnaldo Roche Rabell y María de Mater O'Neill por sólo mencionar algunos. Dentro de esta tradición pictórica Kike Renta ha sido tanto partícipe como fanático.

Kike Renta está perdidamente enamorado de la pintura, siendo un formalista de la calaña de los expresionistas abstractos de los años cuarenta. Conversar con Kike sobre sus pinturas y el arte que le inspira es un verdadero placer; escucharlo es un privilegio. Su pasión por el conocimiento y su particular interés en la historia del arte y la cultura visual lo convierten en un verdadero connoisseur de la estirpe de Bernard Berenson; aunque hasta más abarcador porque a Kike Renta le interesa todo: desde la antigüedad hasta el posmodernismo contemporáneo.

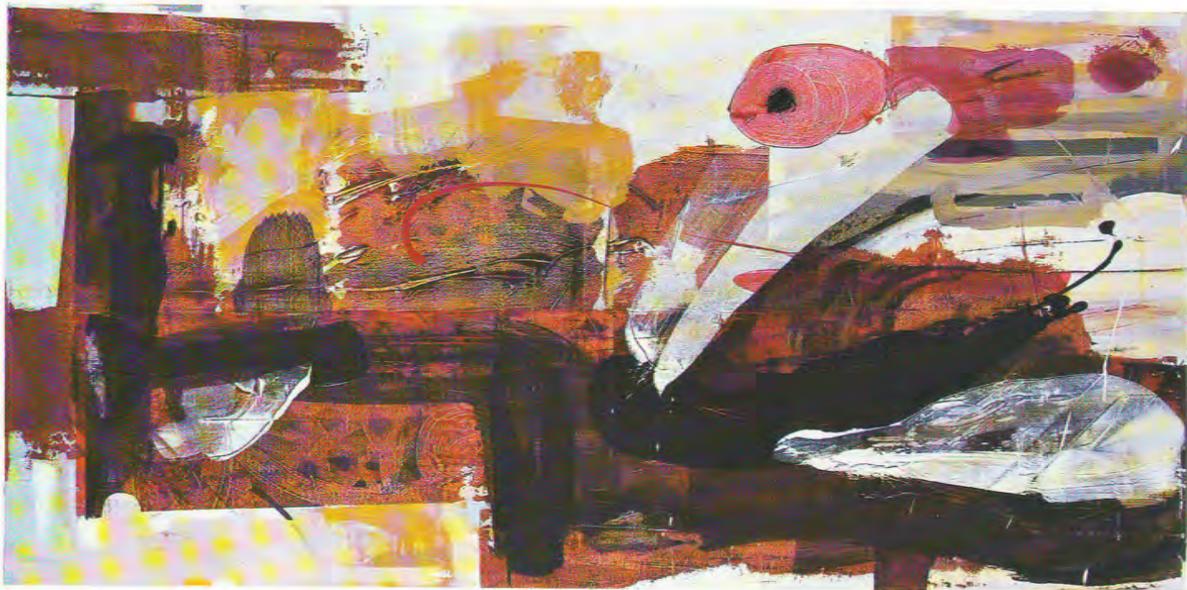
Kike Renta: A Postmodern Formalist.

Since the Dada movement in the twenties to the rise of the conceptual movement in the sixties and seventies, claims of the death of painting have surfaced many times. This is an erroneous and exaggerated assessment coming from the desire to emphasize the preponderance and success of newer mediums at a particular point in the history of art. History itself has proven again and again that painting is alive, and will only cease to exist with the termination of human existence. Marcel Duchamp himself continued incorporating painting while working in his readymades, installations and Pandora's boxes.

In our Island, above all other forms of artistic practice, painting enjoys heroic and elevated connotations making it a favorite of the public. Fortunately we have been witness to great exponents of this medium, from José Campeche and Francisco Oller to Julio Rosado del Valle, Luis Hernández Cruz, Arnaldo Roche and María de Mater O'Neill, just to name a few. Within this pictorial tradition Kike Renta has been a participant and a fanatic.

Kike Renta is intensely in love with painting, a formalist in the breed of the abstract expressionists. To talk with Renta about his work and the art that inspires him is a true pleasure, a privilege. His passion for knowledge and his particular interest in the history of art and visual culture make him a true connoisseur, a kind of Bernard Berenson; but even broader because his sources go from the ancient to contemporary postmodernism.

In this show, Renta confirms that not only painting is alive, but so is beauty. Perpetuating Immanuel Kant's concept of beauty, the artist integrates in his paintings a sense of continuity with the past, connecting them with the splendor of classic antiquity because of its harmony, purity and certainty of gesture. These pictures achieve the beauty of formalism within abstraction, as the artist manipulates his material until reaching a perfect balance

lounge (mañana nos organizamos)

2003

medios mixtos

32 x 72"

En esta exhibición Kike nos confirma que no sólo está viva la pintura, si no la belleza también. Perpetuando el concepto de belleza de Immanuel Kant, Renta integra en sus obras la continuidad con el pasado que las une al esplendor de la antigüedad clásica por su armonía, pureza y certeza en el trazo. Las pinturas de Renta poseen la hermosa del formalismo en la abstracción, donde el pintor lidia con el lienzo y la pintura hasta alcanzar el balance perfecto depurado de excesos. Las pinturas utilizan múltiples técnicas que nos recuerdan a los productos del action painting y es que el mismo Kike se entrega de cuerpo entero al acto de pintar. La brocha, el pincel o la espátula son una extensión directa del cuerpo de este hombre cuyos gestos se extienden al lienzo en un acto de comunión espiritual y de felicidad absoluta.

Kike Renta comparte con los grandes maestros del modernismo el entregue total a la pintura con un placer físico y una fuerza mística que es superior al hombre. Observamos en sus obras un ritmo que sólo surge de una absorción total en el acto de pintar. El formalismo de Renta yace en su total creencia en la necesidad de la existencia de la pintura abstracta independiente de ningún tipo de figuración o contenido. Utiliza un sinnúmero de capas pictóricas donde va creando composiciones abstractas de gran capacidad táctil y mayor sensualidad. Las pinturas de Renta nos atraen por su belleza y a la vez nos conmueven porque palpamos la fe y el arrojo total de este artista en nuestra época tan plagada de cinismo y tan falta de dedicación.

Marilú Purcell, Curadora

of refined excesses. The work shows multiple techniques, sometimes reminding us of the products of action painting, as the artist gives himself in full body to the act of creation. The brush or knife becomes a direct extension of the body of a man who extends his gesture to the canvas in spiritual communion and absolute bliss.

Kike Renta shares with the great masters of modernism a total commitment to paint as physical pleasure, a mystical force that is superior to man. We can appreciate in his work a rhythm that can only come from a total absorption in the act of painting. His formalism lies in his belief on a purpose of abstraction, independent of any content or figuration. He uses innumerable pictorial layers to build abstract compositions of great tactile quality and sensuality. These pictures draw us for their beauty; at the same time they stir us, making palpable this artist's faith and courage in an age so full of cynicism and lack of dedication.

Marilú Purcell, Curator, Ponce Museum of Art

plywood landscape

2003

medios mixtos

48 x 72"

Enrique Renta Dávila

Nace / Born: Fajardo, Puerto Rico, 1959.

Estudios / Studies: Escuela de Artes Plásticas del ICP.
Escuela de Comunicación Pública de la UPR.

Premiado / Awards: Festival de Cine Publicitario de Cannes,
Festival de Iberoamericano de la Publicidad,
Festival de Cine de Nueva York, entre otros.
Invitado, Jurado de Selección *Blenal de Cuenca*, 1997.

Exposiciones / Exhibits:

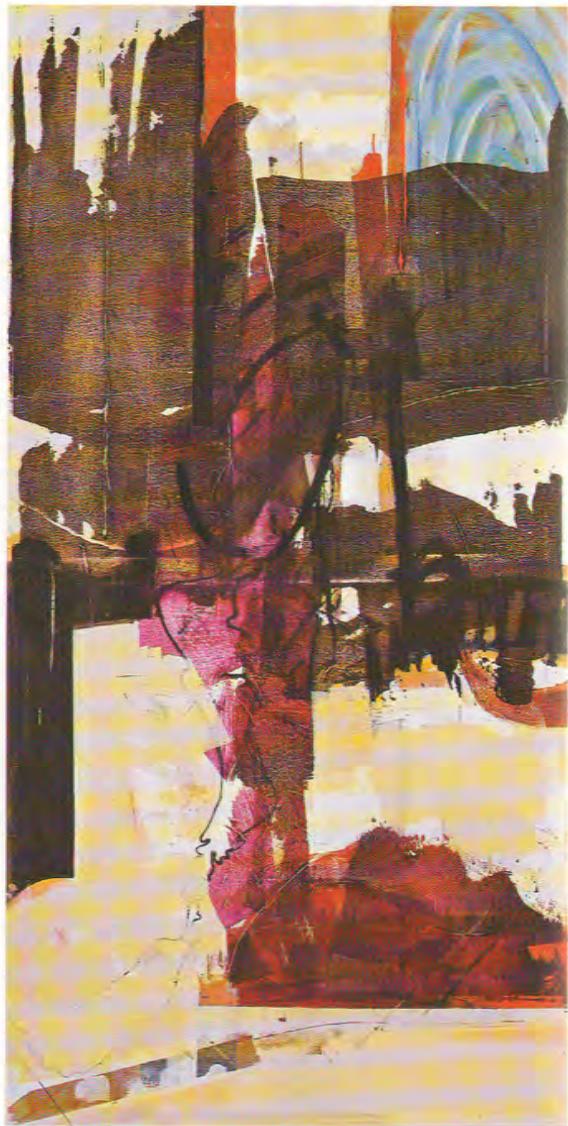
- 1991 - *Primer Certamen de Artes Plásticas*.
Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC),
Universidad Sagrado Corazón. San Juan, Puerto Rico.
- 1993 - *Muestra Quinto Centenario*, Instituto de Cultura Puertorriqueña,
Arsenal de la Marina, San Juan, Puerto Rico.
- 1994 - *Nuevas Caras del Arte Puertorriqueño*,
Peter Madero Gallery, New York.
- 1995 - *Segundo Certamen de Artes Plásticas*, Museo de Arte
Contemporáneo de Puerto Rico (MAC), Universidad Sagrado Corazón,
San Juan, Puerto Rico.
- 1996 - *...de Pasión y Penumbra*, Galería Rojo y Negro,
San Juan, Puerto Rico
- 1997 - *Cuerpos e Historias*, Bienal Internacional de Pintura,
Cuenca, Ecuador.
- 1999 - *Nueva Figuración, 4 propuestas*, Galerías Preciado,
San Juan, Puerto Rico
- 1999 - *POP@OPART*, Museo Las Américas, San Juan, Puerto Rico.
- 2000 - *Colectivo Internacional*, Instituto Tlaxcaltense de la Cultura,
Tlaxcala, México.
- 2000 - *Fresh Produce, a new look at food by emerging artists*,
Taller Boricua Gallery, New York.
- 2000 - *IV Certamen de Artes Plásticas*, Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico (MAC)
- 2001 - *Muestra Nacional de Artes Plásticas* (artista invitado),
Instituto de Cultura de Puerto Rico.
- 2002 - *(PR)e(textos), PR02[en ruta]*, intervención en espacio público
(M&M projects), Loíza, Puerto Rico.
- 2003 - *Muestra Nacional de Artes Plásticas* (artista invitado),
Arsenal de la Marina, San Juan, Puerto Rico.

Exposición Individual / Individual Exhibits:

- 1997 - *Siete días sobre la tierra*, Galería Prinardi, San Juan, Puerto Rico.
- 2002 - *Fluido*, Galería Petrus, San Juan, Puerto Rico.

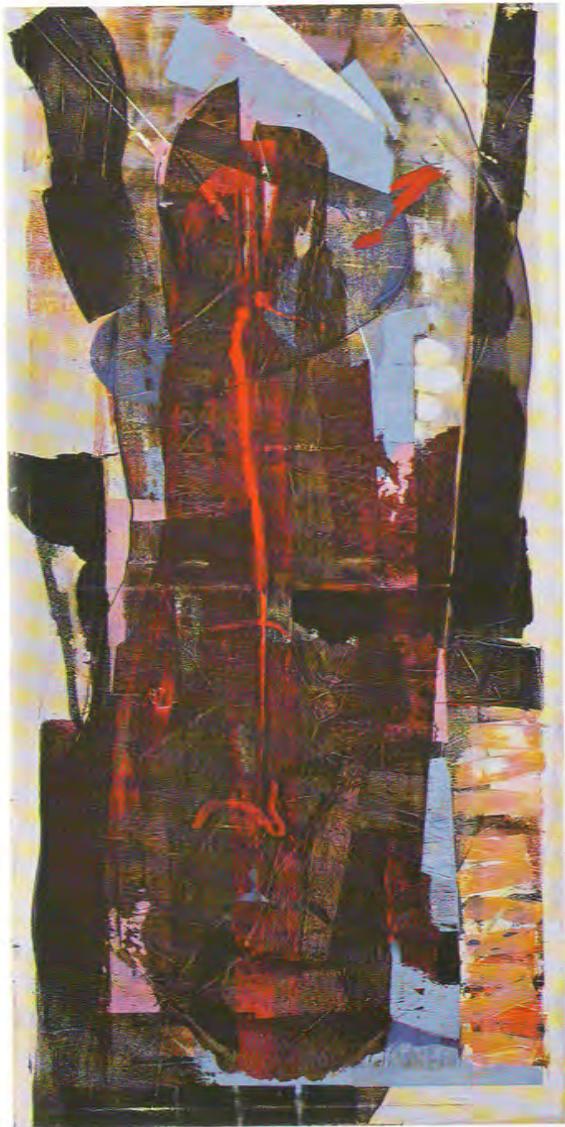
Colección / Collections:

- Colección Puertorriqueña, Cooperativa de Seguros Múltiples
- Museo de Arte de Ponce

2003 | medios mixtos | 72 x 36" cu

sin título (primera puerta)

puerta II (brain child)

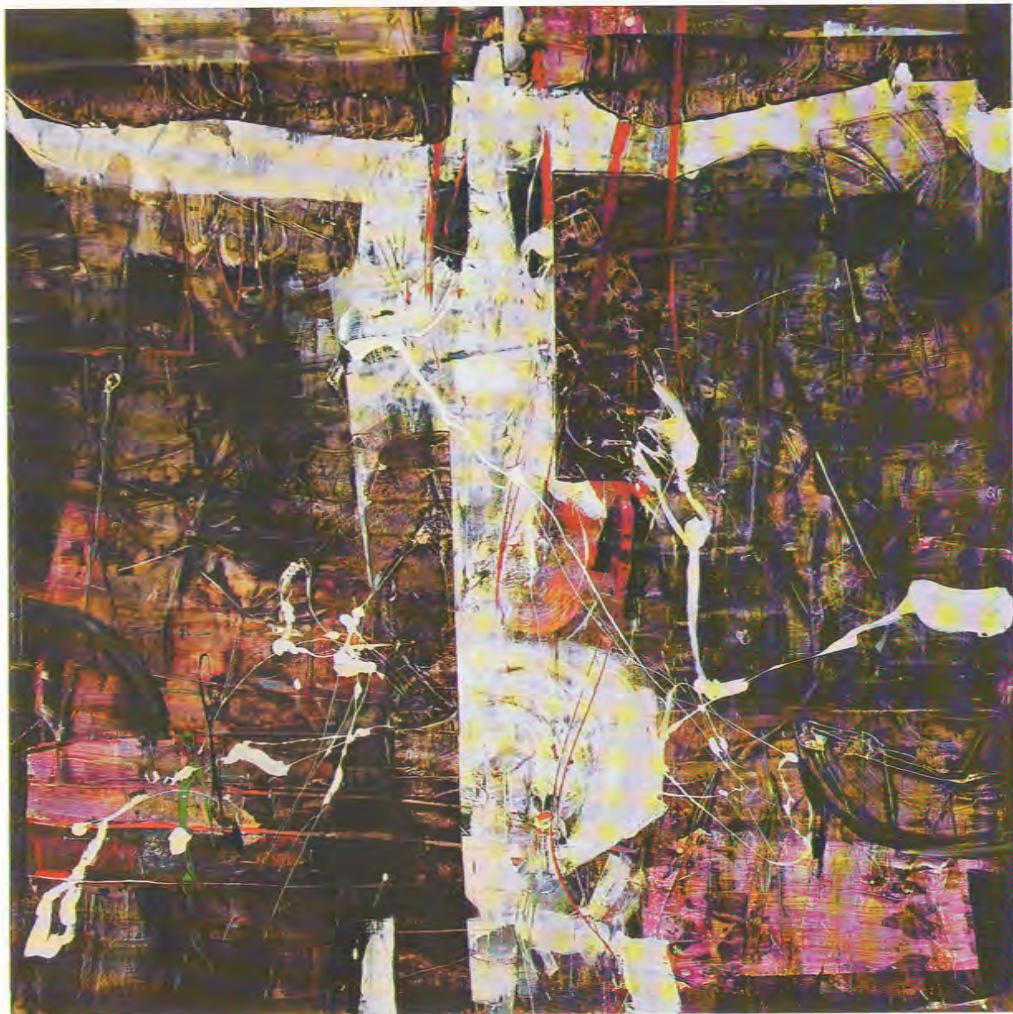
puerta III (bug)

sin título (tras la ventana) | 2003 | medios mixtos | 54 x 54"

sin título (residuos) | 2003 | medios mixtos | 40 x 40"

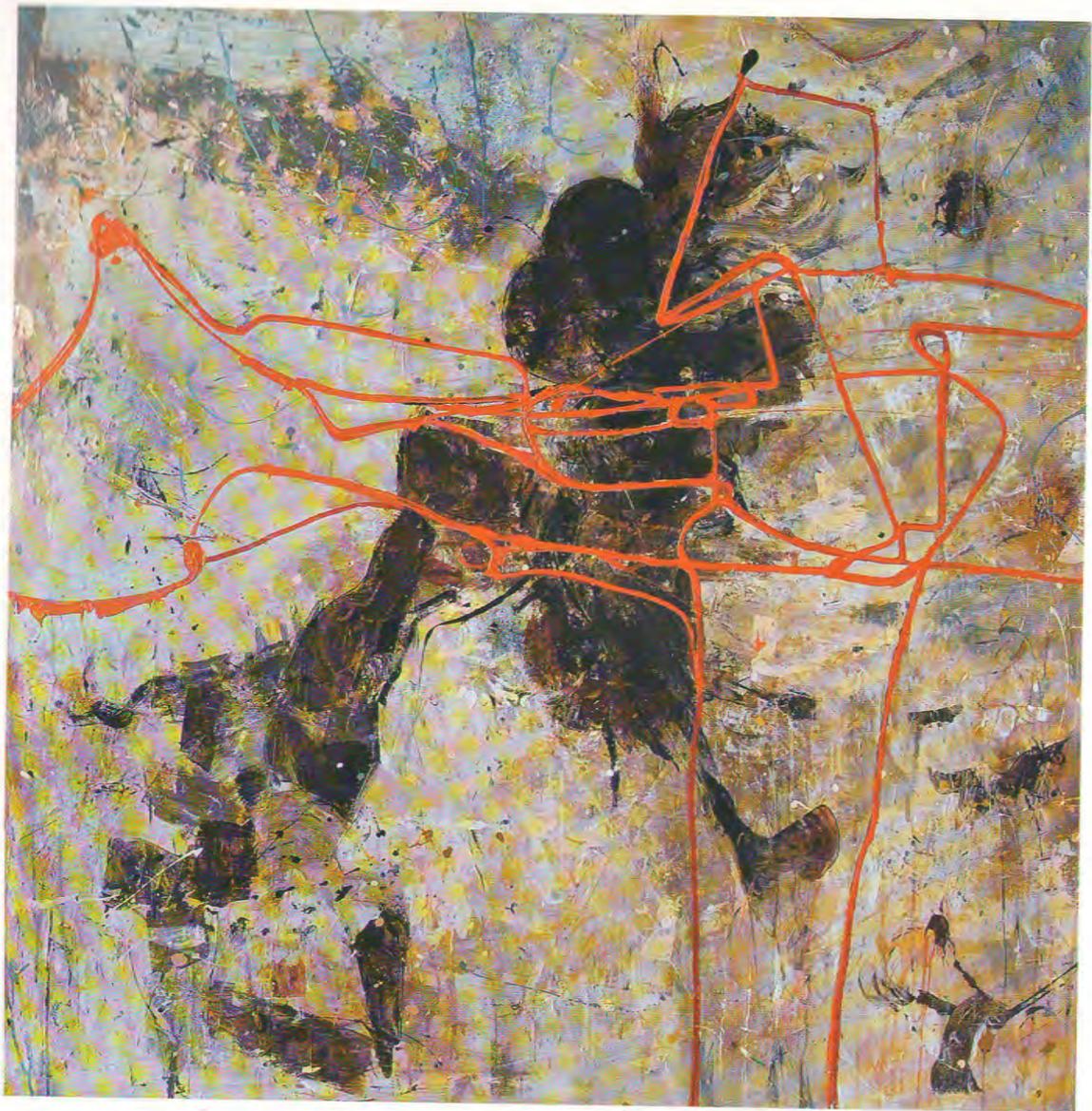

sin título (T)

2003

medios mixtos

40 x 40"

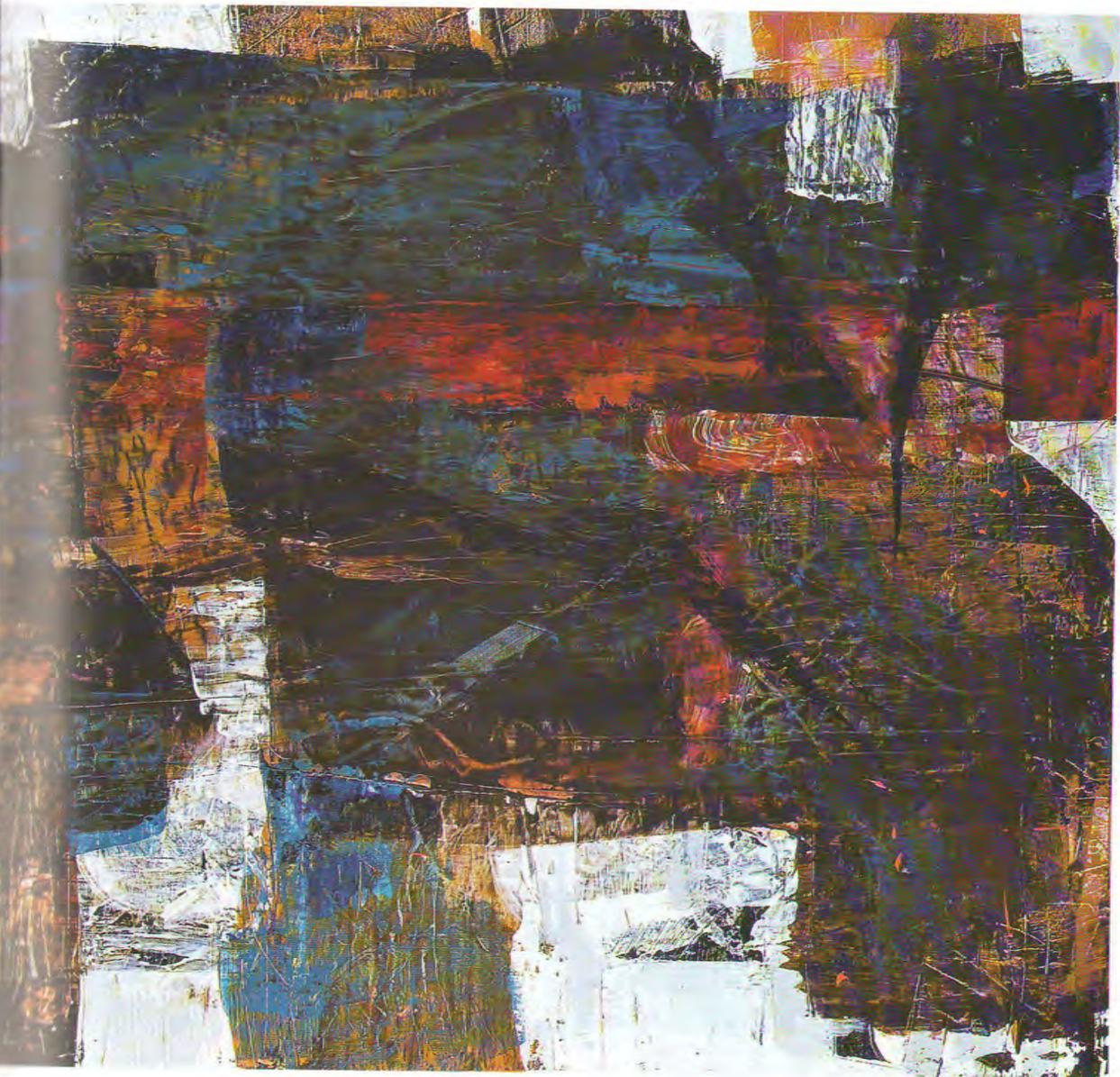

sin título (barracuda eyes) | 2003 | medios mixtos | 48 x 72"

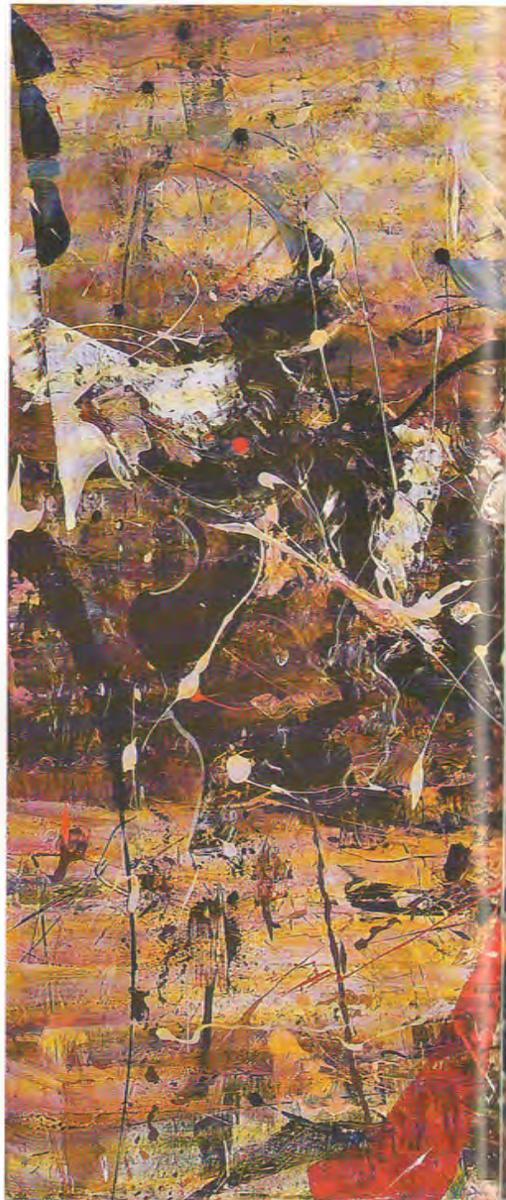

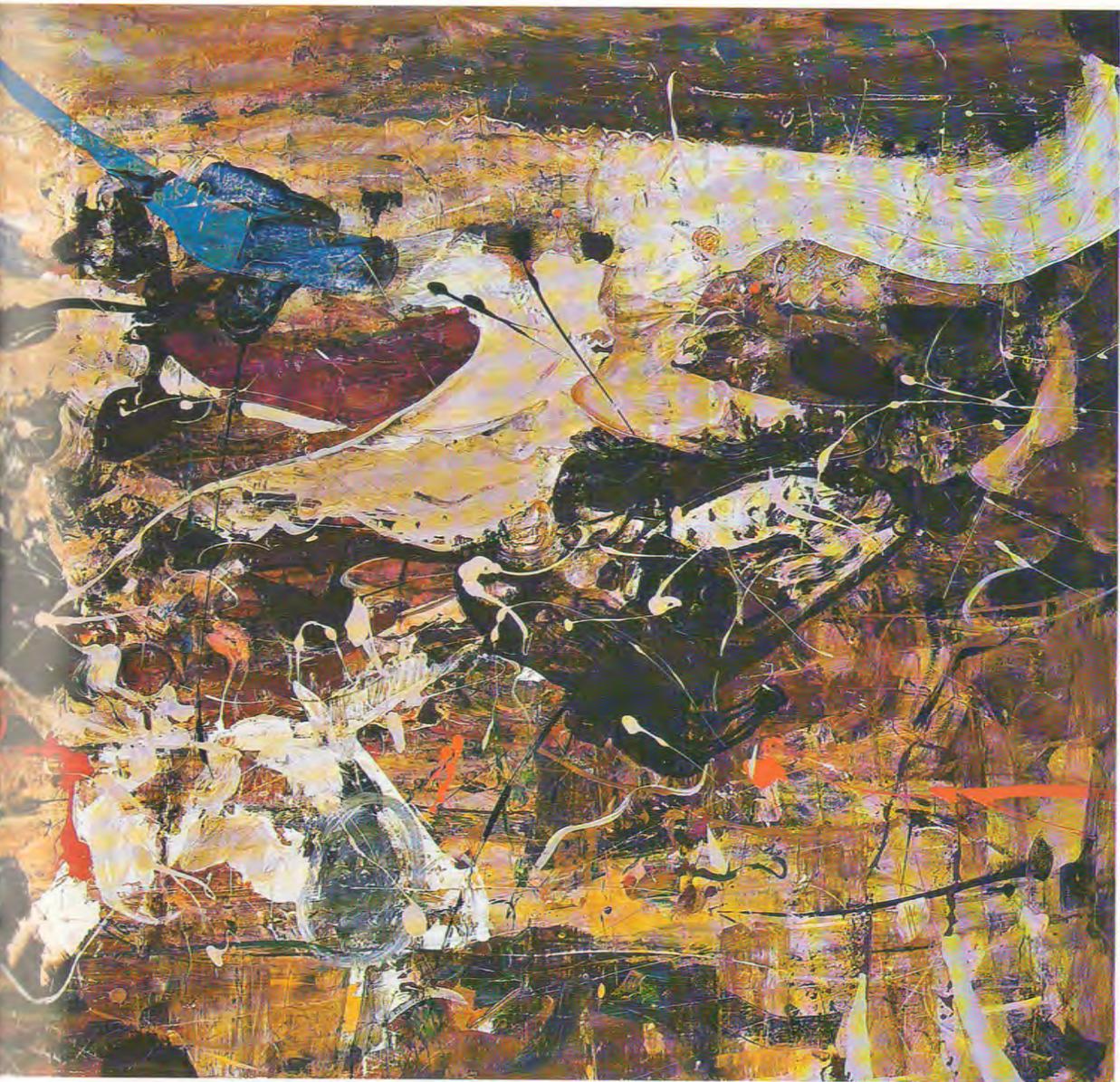
sin título (ojo por ojo)

2003

medios mixtos

48 x 72"

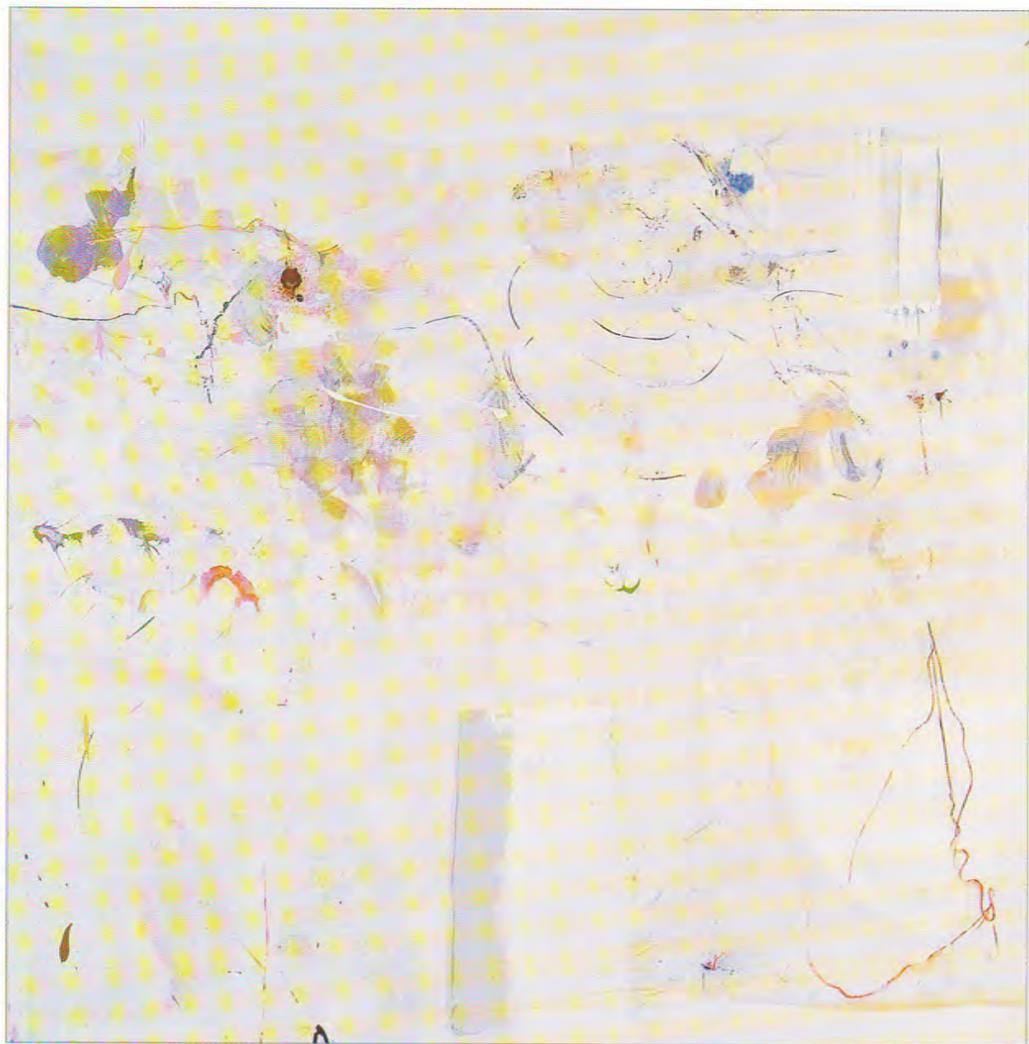

greenwich standard time | 2003 | medios mixtos | 48 x 60"

icing I • icing II | 2003 | medios mixtos | 54 x 54" cu

delicious • cannibal

2003

medios mixtos

40 x 80"

En mi niñez las pinturas eran láminas en una enciclopedia. Indistinguibles de otras fotos, dibujos y grabados. La mayoría en blanco y negro, porque las editoriales reducían su mesada de color a unas cuantas páginas por ejemplar.

Pero ya desde entonces, había pinturas que me gustaban más que otras por la manera en que estimulaban febriles imaginaciones. Así conocí *El Jardín de las Delicias*, del Bosco, *Prometeo Encadenado*, de Pedro Pablo Rubens, el *Entierro del Conde Orgaz*, del Greco y *Número 1* de Jackson Pollock. Más tarde llegaría a ver personalmente estas obras, como otras tantas. Pero son estas cuatro piezas las que definen para mí la esencia de lo que persigue una superficie manchada. De alguna manera marcaron muy temprano una especie de amorío con esta manera particular de ejercer el Arte dentro de la pintura.

Son superficies que tienen la rara peculiaridad de sacarnos del cuerpo, de halarnos o empujarnos a otro lugar. Estructuran nuestro espacio físico de una forma peculiar, y se sienten en el plexo como se sienten ciertos sonidos, como un rumor. Su presencia es rotunda. Si bien están sujetas a la comprensión racional, formal e incluso emocional la experiencia se resiste a éstas categorías. Más allá de la narración de un suceso, estas se constituyen en un suceso en sí mismas, al que asistimos una y otra vez cuando las tenemos de frente.

En la juventud, aprendí a descartarlas con cinismo, imbuido por lecturas de aquellas como instrumentos de poder del estado y la iglesia. Sólo para reencontrarlas de nuevo, límpidas y redimidas en el tiempo por intrínseca virtud, patéticamente maravillosas frente al gracioso espectáculo de tantas vanguardias.

The first paintings I saw as a child were pictures reproduced in the Encyclopedia mixed up with other photos, drawings and engravings. Most of these picture reproductions were printed in black and white since at the time color plates were scarce.

*Even then, some pictures I liked more than others; they captured and excited my imagination in a strange way. Among those, I can still name a few: *The Garden of Earthly Delights*, by Hieronimus Bosch; *Prometheus Bound*, by Rubens; *El Entierro del Conde Orgaz*, by El Greco; and *Number 1*, by Jackson Pollock. Later on as a young adult, I was able to meet these works during my first travels outside the Island. These four pictures still epitomize the essence of what a stained surface can achieve. In some way, they occupied me in a sort of love affair with painting as art.*

Their surfaces have the peculiar power to pull us somehow out of our bodies; at the same time, they make us experience the physical with intensity beyond the visual. They restructure our space and sense of being. You can feel them in the abdomen like some sounds, like a rumor. Beyond their meaning and formal qualities, some pictures have a presence that resist all categories. More than a narration of an event, they become an event in themselves.

In my youth, I learned to despise such works with cynicism, learned to read them as symbols of the power of Church and state, the currency of the bourgeoisie. Now I find them again, pristine and redeemed by some intrinsic virtue. They stand pathetically heroic in spite of the curious spectacle of so many vanguards.

Beauty, not in the sense of some frivolous condition of pleasure and desire, but rather as a manifestation of communion, a ligare, a tangible intensity of life experience.

I could have accounted here the many ideas, techniques and operations involved in the production of these works I now present to your consideration. However, at the end of the day it does not

No en virtud de la belleza como frívola condición del placer y el deseo, sino en la manifestación de una comunión, un *ligare*, o quizá una tangible intensidad de lo vital.

Pude haber escrito aquí sobre las técnicas, operaciones e ideas que me acompañaron en el proceso de trabajar la muestra que hoy expongo a consideración. Al final del día no me parece ya importante.

Prefiero aquí recordar estas 4 pinturas a las que debo mi peculiar entendimiento de la pintura como Arte. Ahora que contemplo mi trabajo, puedo intuir humildes deudas como licuadas al "Ozterizer" en mis propias telas. Citas tan maceradas que forman un tejido reciente, o una especie de tierra, que al final es lo mismo.

Enrique Renta

seem to matter much.

I would rather remember here four pictures as a reference to my understanding of what a painting can do. Today I humbly acknowledge traces of these in my own products. Like quotes in a blender, so shredded they form a recent skin, or a kind soil, which in the end is the same.

Enrique Renta

Listado de Obras *List of Works*

1. tierra
2. verso I
3. verso II
4. verso III
5. verso IV
6. sin título (plywood landscape)
7. lounge (mañana nos organizamos)
8. puerta I
9. puerta II (brain child)
10. puerta III (bug)
11. sin título (tras la ventana)
12. sin título (T)
13. entrelíneas (tríptico)
14. sin título (residuo)
15. sin título (ojo por ojo)
16. sin título (barracuda eyes)
17. greenwich standard time
18. icing I
19. icing II
20. delicious / cannibal

Creditos *Credits*

Coordinación General / General Coordination: Sylvia Villafañe
Ensayo / Essay: Marilú Purcell, Curadora **Fotografía / Photography:** Johnny Betancourt
Diseño Catálogo / Catalogue Design: Héctor López / Agustín Fernández
Supervisión Gráfica / Graphic Supervision: Ileana Bravo / Gisela De Lajara
Impresión / Printing: Elmendorf Colors
Ambientación Apertura / Opening Decoration: Arquetipo

G A L E R I A
P E T R U S

Calle Hoare 726, Esq. Calle Las Palmas Miramar, San Juan, PR 00907 | 787-289-0505 | info@petrusgallery.com