

René Francisco Rodríguez : d'où l'art m'arrive

Par Lisday Martínez Saavedra

Traduit par Alain de Cullant

[Numéro 06, 2016](#)

L'art comme un moyen de recherche de transformation sociale, comme moyen de transgresser la conscience des peuples, comme objet de dénonciation, s'appuyant sur des sciences telles que la sociologie et la psychologie ; sort du cadre traditionnel d'exposition, modifie son langage et va à la recherche de l'expérimentation, de l'intervention communautaire et des bases d'un enseignement tentant de rassembler la pédagogie, l'art et la vie.

René Francisco émerge de cette expression et atmosphère créative. C'est l'une des plus importantes figures du savoir-faire contemporain cubain, dont la carrière artistique possède une forte position discursive reconnue depuis les années 80 du siècle dernier.

La nécessité d'établir un dialogue invitant et instituant des débats ouverts ; la jouissance de produits manufacturés fusionnée à une œuvre érotique qui renouvelle et renforce l'idée de ce qu'il veut projeter, où le lien entre l'utile et l'artistique explore l'intervention communautaire, font de l'œuvre de ce maître une source de propositions.

Les initiatives suggestives et l'approche de questions publiques se donnent rendez-vous et coexistent avec diverses ressources allégoriques qui se joignent avec des éléments de recherches artistiques, la didactique pédagogique et l'intervention de la communauté.

Il a fait ses premiers pas professionnels avec le duo de création qu'il a fondé avec Eduardo Ponjuán. Les travaux qu'ils ont développés ont été décisifs pour sa carrière artistique. Mais c'est l'enseignement prédéterminé par la rénovation et par la perspective entre les limites où se trouvait l'art des années 1980, qui a joué un rôle important. La création du groupe Desde una Pragmática Pedagógica (Depuis une Pragmatique Pédagogique) (DUPP) s'est joint à cette passion en 1989 ; un projet qui a donné des réponses à certaines préoccupations qui se manifestaient chez l'artiste. Des questions reposant sous les inconnues de ce qu'étaient les fonctions de l'art et les artistes depuis un contexte pédagogique, ainsi que l'imbrication entre l'art et la science. Depuis la perspective précitée, le projet a révolutionné tous les regards et a commencé à s'insérer et à

promouvoir de nouvelles scènes théoriques et pratiques ; laissant en arrière les processus d'enseignement étant seulement réalisés dans les académies d'art et dans le cadre des espaces formels. René incorpore un système créateur nuancé par le débat, l'essai et la rencontre avec de nouveaux chemins.

Il convient de noter que c'est sa formation qui a abouti toutes ces idées, influencées par un système ayant comme base, parmi d'autres valeurs, le don de soi et le collectivisme. Cette condition explique le rôle important qu'a la communication dans son oeuvre. Un artiste qui adapte son individualité aux besoins du public et parie sur la rétro-alimentation comme moyen divergeant des positions radicales.

Comme tous les phénomènes liés à la création et à la pédagogie, ce sont des expressions qui ne constituent pas des sciences abstraites placées en marge du temps. Ils répondent aux exigences d'une certaine façon de faire, d'un langage spécifique, forgées en imbriquant l'héritage culturel, les tendances temporelles, la considération du rôle de l'art dans la société, parmi d'autres. En ce sens, le DUPP a attiré l'attention de nombreux étudiants qui se sont impliqués et ont commencé à faire des œuvres utilitaires, inspirées non seulement des nécessités esthétiques mais aussi fonctionnelles ; en outre, ceci a contribué à généraliser l'utilisation de la performance, de la vidéo, de l'intervention publique et d'autres manifestations défendues dans la pratique des nouvelles générations.

Des projets artistiques et sociaux tels que Casa de Rosa, El Patio de Nim et Intercambio, ainsi que ses œuvres de caractère érotique, donnent foi des travaux de réflexion et allégorique qui questionnent les idées et modèlent la réalité sur le travail de l'homme, de l'art et de la société.

René assume des propositions qui ont remis souvent en cause le questionnement des concepts, des œuvres transgressives sont placées de façon qu'elles transitent d'un espace à l'autre, assumant le caractère utilitaire d'un travail s'installant depuis et par la pédagogie comme un outil de l'art, dans la poursuite de la transmission et la transformation des connaissances qui restent favorisées par de multiples tendances, certaines temporaires et d'autres impérissables. Des plates-formes qui ont d'abord séparé des camps et, ensuite, qui ont eu un rôle de médiation entre la sculpture, la peinture et la gravure avec d'autres manifestations des arts visuels et de l'architecture, ne sont pas restées étrangères à la récupération sur le plan esthétique.

Lors d'une entrevue, l'artiste a dit : « la déconstruction des codes, des symboles et des paradigmes de diverses natures au moyen du maniement de stéréotypes sensuels, est dirigée à la révélation des problématiques liées non seulement au marché de l'art et de ses mécanismes de perversion commerciale, mais à certains aspects critiques, négatifs ou polémiques présents dans le comportement de l'homme ».

Il n'y a pas de doute qu'en sortant des espaces traditionnels de l'art et en modifiant son langage, on confirme que l'on peut faire évoluer la mentalité de certaines personnes et

donc de fragments de la société. L'art assume une position d'action, où interagissent les composants et les traitements avec le public au niveau expérientiel. L'expérimentation, la pédagogie et l'intervention communautaire définissent un travail qui est utilisé comme agent de transformation et qui constitue un outil pour son pouvoir de mobilisation. Ce changement a d'abord été promu par une génération d'artistes qui croyait fermement dans le rôle de l'art comme une force motrice et un outil pour transfigurer la vie, un mouvement qui a marqué une nouvelle philosophie artistique.

www.lettresdecuba.cult.cu
lettresdecuba@cubarte.cult.cu
Facebook : Lettres de Cuba
Twitter : @lettresdecuba
(53) 7838 2437