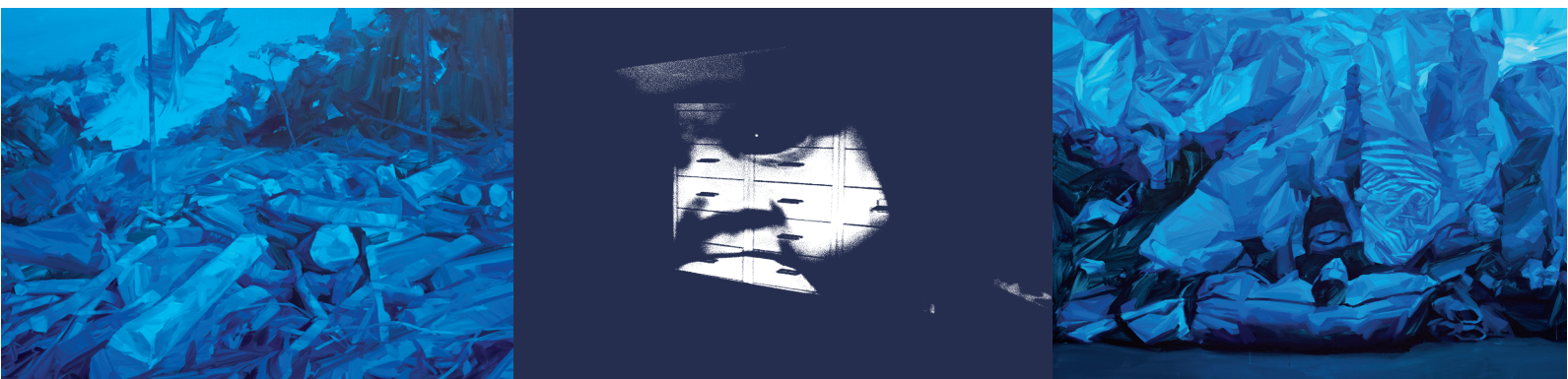

RENATO COSTA / *Inkless*

Comisario **Juan Carlos Moya**

Renato Costa (Río de Janeiro (1974), inicia su formación en el taller de su padre Manoel Costa (Río de Janeiro), uno de los más importantes pintores costumbristas brasileños, y la continúa en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, ciudad en la que vive y trabaja desde 2005.

En un sentido amplio, la obra de Renato se define por expresar intensamente las emociones a través de la pintura, podríamos incluso hablar de una figuración expresionista, llena de matices, donde el trazo firme y libre nos ancla en la narrativa de la sugestión y la emoción. Con frecuencia, los temas presentan una profunda relación entre el pasado y la actualidad, bien sea de la historia colectiva o de la memoria personal. Utiliza y reivindica la figuración, la subjetividad, el simbolismo, la psicología y la implicación con la actualidad, mezclando estos factores con las claves del arte conceptual en búsqueda de un abanico que va desde las tradiciones pictóricas que se entretajan cada vez más entre sí, y la utilización de otros soportes artísticos, en un ejercicio de despojarse de cualquier prejuicio en beneficio de una libertad de actuación, consiguiendo crear su propio metalenguaje.

El proyecto que presenta en el IAACC Pablo Serrano, *Inkless*, expresión inglesa que da título a la muestra y que significa literalmente "sintinta", es el resultado de un largo proceso de introspección conceptual, análisis y desarrollo artístico, por el que ha pasado Renato Costa durante estos últimos años. *Inkless*, es la palabra elegida para hacer un paralelismo entre el concepto de agotamiento -sea físico, emocional, medio ambiental, social o de cambio de un ciclo,- con el termino mecánico y sin aparente legado, de la indicación de un objeto creado por el hombre, una impresora, cuando nos señala que se terminó su capacidad de seguir realizando su función y es el momento del cambio, *Inkless*.

Esta muestra, que en definitiva aborda la problemática de la alteridad y de cómo esta cuestión filosófica deja claro la imposibilidad de encuadrar la figura del "otro" en un marco moral y ético definitivo hasta la actualidad, nos presenta una composición de obras cuidadosamente orquestada y realizadas en un monocromo azul natural, o como coloquialmente llamamos el color "boli bic", generando un ambiente que llena de unidad armónica toda la exposición.

Las cinco intervenciones artísticas que nos propone Renato en esta muestra afianzan su reflexión sobre el mundo del arte y la sociedad, "La sociedad y el arte, de cierta forma deberían ser como la respiración-uno respira y el otro exhala."

Inkless es la pieza que da título a la muestra. Este video, proyectado sobre una pared azul natural, nos muestra una impresora que repetitivamente reproduce un contrato Aparcería Nacional, legal pero inmoral, donde poco a poco la tinta al agotarse hace que los contratos sean menos legibles, hasta llegar a ser completamente blancos. La idea de aceptación de los estándares establecidos, aunque se sepan abusivos, es una reflexión que nos ha llevado a todos en algún momento a aceptar normas injustas que solo con el esfuerzo y el enfrentamiento se han logrado cambiar.

RENATO COSTA / *Inkless*

Blua ombro, 2017

Blua Ombro, que significa *sombra azul*, es el título, en el idioma Esperanto, de la instalación pictórica de 24 x 4 metros, en óleo y acrílico sobre lienzo realizado ad-hoc para la exposición. Dispuesto en dos grandes líneas narrativas, la parte superior nos traslada a horizontes de un paisaje en donde una vez el hombre estuvo, aunque su ausencia es manifiesta y su presencia también lo es. En la parte inferior, la selección de imágenes de tumultos de gentes contrasta con el vacío del paisaje anteriormente referido aunque sigan siendo las mismas localizaciones, campos de refugiados, pateras atestadas de seres humanos, asentamientos, etc. El extrañamiento del monocromo que descontextualiza las imágenes da valor a su narrativa poderosa y dura, a las imágenes seleccionadas para formar parte de esta muestra. Las dos líneas terminan en un abstracción que representa la carta de ajuste, momento de falta de señal de la tv, un *inkless* televisivo.

Uno y tres cuadros, 2017

Seis trípticos basados en la obra de Josep Kosuth, *Una y tres sillas* de 1965. Esta obra pictórica en formato tríptico está inspirada en fotogramas seleccionados del video *Inkless*. En el centro hay una pintura flanqueada por la fotografía del propio lienzo y la definición teórica de la pintura. En la definición de las pinturas, el espectador se encontrará con un texto lleno de erratas y palabras incoherentes que únicamente cobran sentido al completar las seis lecturas.

Eso no es una pintura... lo digo yo, 2017

Juego que propone Renato Costa al espectador a partir de los trece dípticos que componen esta pieza, un lienzo y un espejo de color azul natural. En cada espejo va impresa en el mismo color azul una palabra de la frase *Eso no es una pintura... lo digo yo*. Esta propuesta claramente nos remite a la reflexión de Marcel Duchamp "Arte es lo que se denomina arte", en este caso pintura es lo que yo digo que es pintura.

Performa, 2017

Experiencia multidisciplinar desarrollada el día de la inauguración, donde la realización de una *performance* por los bailarines de la compañía de danza de Miguel Ángel Berna da como resultado final un lienzo de 10 x 2 metros, un documento de video recogiendo toda la acción y esculturas de los bailarines de la citada compañía realizadas por una máquina de impresión 3D hasta que se acaba la tinta, creando un único conjunto.

Renato quería poner el foco en la violencia, interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una colectividad, o afectando a sus víctimas de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. Pudiendo producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones.

A través de su obra pretende poner en valor y revelar un sentido de urgencia en la interconexión propuesta por Renato sobre la insostenibilidad del sistema actual, reforzando la idea de agotamiento de las utopías y la necesidad de encontrar el compromiso necesario para provocar un cambio, una salida a este momento *Inkless*.

No hay arte sin transformación.

Robert Bresson