

ABSTRACCIÓN **en Costa Rica Hoy**

M u e s t r a V i r t u a l

Muestra virtual curada por Luis Chacón

ABSTRACCIÓN **[En Costa Rica Hoy]**

3

J u n i o 2 0 2 0

Abstracción en Costa Rica Hoy

Esta muestra virtual intenta abrir el ciberespacio de redes e internet, para develizar un punto de inflexión en el poliedro del arte costarricense actual, con el singular ángulo de la Abstracción. Al reflexionar y potenciar comentarios, preguntas y cuestionamientos del por qué manifestar un arte cuya génesis alcanza ya un siglo de búsquedas, experimentaciones y evolución, la respuesta está en que muchos artistas lo cultivan y mantienen la producción.

Importa este atisbo al tema de la abstracción, en tanto que, al investigar, abocetar, experimentar, el artista emplea un lenguaje y esquematización que son en sí manifestación abstracta, propia del pensamiento analítico y deductivo; minimalismo primario, esencial, concreto, puro, lo cual conduce a reinventar en el propio borde entre técnica, recursos materiales y lenguaje. Es un arte que emerge del trabajo de taller, sinónimo de proceso y replantear discursos e imaginarios.

“ABSTRACCIÓN: Costa Rica Arte/Hoy” -muestra curada por Luis Chacón-, revisa el impacto que alcanzó en el ámbito doméstico la tendencia en pintura, escultura y fotografía, desde finales de los cincuenta del siglo anterior, con un corpus de artistas activos, consolidados, de alto perfil en el terreno cultural, como también emergentes, que desde ya marcan con fortaleza y aplomo su devenir.

Abordajes a las propuestas

Esta muestra en el espacio de la virtualidad de internet y las redes sociales, es estructurada en cuatro zonas que no tienen que ver con lapsos temporales determinados por décadas, ni renombradas tendencias como se estilaba en los compendios de la historia del arte. Lo expuesto es tratado por cercanía o contraste, considerando que, cuando una obra es compleja de ubicar, yuxtaponerla a un opuesto abre posibilidades de apreciar las características propias.

6

Zonas de abordaje

Será tratado, en primer término, un arte que nos conecta precisamente con la geometría: elaboración de planos, lisos o con texturas; lo concreto en tratamientos de formas sintetizadas que implican movimiento o espacialidad, propiedad de toda entidad morfológica bi o tridimensional. La segunda zona, por cercanía, ubica el tratamiento del signo y el gesto, cercana a la abstracción lírica, que evolucionó hacia el expresionismo abstracto, tachismo, y pintura acción, arte constituido por grandes manchas activadas por el contraste de color o de texturas superficiales. Una tercer área reúne aquella pintura u obra bidimensional que proyecta el lenguaje o dimensión del espacio: La luz, el color, la poética de lo virtual e ilusorio, amplitud del carácter físico y propiedades que ejercen los pigmentos y son manifiestas por las habilidades o técnicas. Y, la cuarta parte, reúne -por la sensibilidad hacia los materiales-, lo que suele denominarse arte matérico, Povera, y, quizás, hasta lo más cercano a lo conceptual.

ABSTRACCIÓN [geométrica]

Pintura de Daniel Madrigal.

La geometría en la pintura o escultura

Es una de las nociones germinales del pensamiento crítico y abstracto, que marcó la ruptura ante el arte de las primeras vanguardias, intentando interrelacionar la energía subyacente en las nociones de línea, plano, y espacio de fondo, sumando al aporte del color como signo y que enfatiza el sentido de síntesis. Abren dicho escenario entre los años veinte y treinta, la escultura de Gabo y Pevsner, la pintura suprematista de Kasimir Malevich, el constructivismo de El Lissitzky, y el neoplasticismo de Piet Mondrian, Rietveld y Theo van Doesburg.

Aquella fuerza sintetizadora se propaga al resto de Europa y el mundo, pues fue notable la tendencia en el Cono Sur con el uruguayo Joaquín Torres García, quien observó esos valores de armonía morfológica en el arte prehispánico, llegando por esa vía de investigación a esta singular zona en estudio. Fue de suma importancia la escuela de Venezuela, con artistas como Carlos Cruz-Diez, Jesús Soto, Alejandro Otero, entre acuerparon una tendencia internacional de amplio reconocimiento.

Importa, en esta perspectiva, el potencial del constructivismo y arte geométrico del connacional Manuel de la Cruz González, quien residió en Venezuela y desde ahí catapultó su notable pensamiento y teoría, con una serie de lacas que Marta Traba rechazó para el Salón de Honor de la Primera Bienal de Arte Centroamericano de 1971, lo cual truncó un importante segmento de expresión al poliedro del arte nacional. Traba, como trasciende, favorecía la creciente Nueva Figuración y el Informalismo figurativo que tenía muchos adeptos en el istmo enfrentados a las camarillas militares que gobernaban en países vecinos.

Andrés Cañas

Sus propuestas son entes escultóricos transparentes, ligeras, penden en el aire como ángeles hechos de cable o acrílico traslúcido, recortadas y estiradas generando una asombrosa “sombra” que también irradia reflejos luminosos. Aunque son una expresión de lirismo y organicidad, la matriz recortada la genera una forma geométrica.

Herbert Bolaños

Trabaja en un campo lidiado por las tensiones geométricas de forma, las cuales respiran, liberan poesía, flores, líneas, tejidos, brillos, luces y sobre todo atmósferas cromáticas. En ese choque de fuerzas, prevalece lo formal, pero es el valor del material, hilo, papel, tela, las que constituyen tramas de intensa perceptualidad.

Victoria Cabezas

Una de sus primeras obras en pintura, 1970, es una pieza de arte concreto de formato irregular, que irradia la energía de la estructura modular del círculo. La segunda es una superficie de signos que llenan de manera pareja la superficie del formato. La tercera pieza posee una intensión de abstraer el sentido de la materia.

Rafael Bernardo Fernández

Elabora superficies de acalorada energía cromática, como es el campo rojo o negro, y sobre esta traza juegos geométricos con el cuadrado, entidad mínima, la cual, rota, desplaza, proyecta, marcando el espacio o campo, aportando lenguaje de lo geométrico.

Carolina Guillermet

Su obra son nociones de áreas cromáticas y luz, responsables de activar la sustancia compositiva dinámica. La artista lo dedujo de sus estudios de lo urbano, y las expresiones de lo popular, pero tratadas bajo su visor crítico, las vuelve estética pura.

Steven Jonhs

Plantea un discurso formal con un módulo espacial concreto, negros o blancos, que dinamiza por su oposición o contraste máximo, actividad que devela el interés de la forma y contra-forma, responsable de unir dos cuadros en un díptico, que se atañen uno al otro.

Eric Lunke

Escultor que elabora sus propuestas en lámina de metal recortado, que se confrontan entre la abstracción lírica y lo figurativo. Las ubico en esta sección de la muestra, en tanto que las formas se inscriben en figuras geométricas que aportan al lenguaje de lo abstracto.

Roberto Lizano

Juega con todo lo que sea arte: papeles recortados, formas sintéticas que emergen de la aplicación material de un pigmento o la crayola, o el material natural. Son ejercitaciones del diseño básico en las cuales se experimenta el manejo de tensiones espaciales como el cuadrado y estudio elemental del lenguaje de la geometría.

Daniel Madrigal

Llega a estas aproximaciones de lo abstracto geométrico o concreto, desde un profundo estudio teórico de la forma y la percepción, generando módulos cuya espacialidad se recrea por combinatoria y capaces de energizar el espacio o contexto donde se cuelguen, pues atraen y reflejan la luz del color.

Ingrid Rudelman

Sus esculturas son geometría dinámica que crece con el módulo, el cual se proyecta en la horizontal o vertical, afectando positivamente el paisaje o entorno, dando valor al vacío de la contra-forma, así como al color que irradia como puntos o líneas en el espacio urbano.

José Sancho

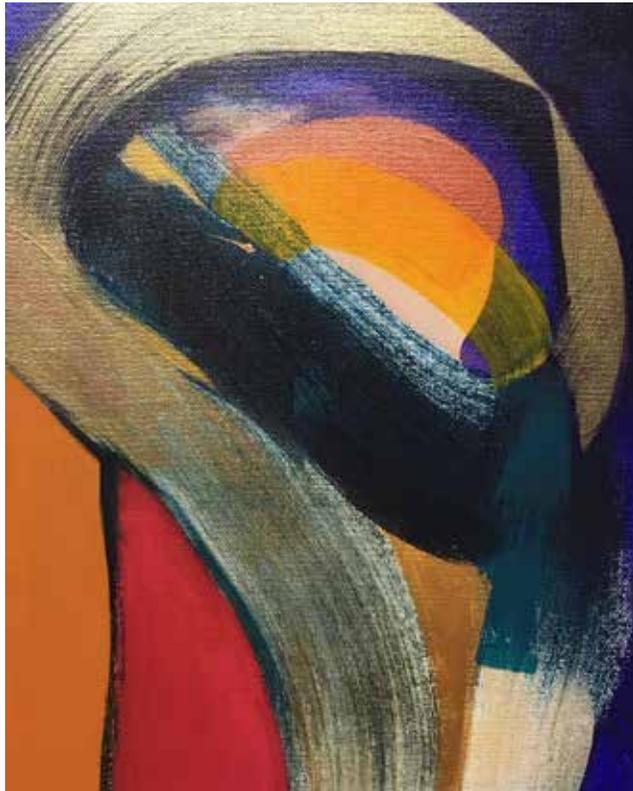
Las columnas del maestro escultor Sancho, crecen por repetición modular y la proyección que ofrece la geometría para constituir figuras monumentales, las cuales se insertan en parques o entre arboledas propagando una estética concreta al lugar.

Montserrat Mesalles

Sus esculturas son grandes objetos de origen industrial. Emergen de una arqueología donde perdieron su función primaria, pero que la artista reinventa en la reflexión y diálogo con el objeto y el espacio que lo circunda.

ABSTRACCIÓN [signo y gesto]

12

Pintura de Johan Marta (detalle de tríptico).

Abstracción, lirismo, signo y gesto

Es otro carácter de la abstracción, surgido en la primera parte del siglo XX. Conlleva la expresión de ímpetu, cuya energía es sostenida durante la contemplación de la nada o vacío, y liberada con contundencia en el instante del trazo. Es una explosión del tiempo antes del cual se medita sin meditar, se (des)concentra para desbordar en una espera sin desesperar, para que fluya la potencia con que será impregnado el trazo.

Referencia el arte de la doctrina Zen, de los maestros pintores y calígrafos orientales, cuyas escrituras gestuales eran verdaderas obras de arte. Como carácter propio del Expresionismo Abstracto, desemboca en la pintura acción, la cual, en algunos casos abandona lo abstracto para emerger de entre las manchas y grandes brochazos, la insipiente figuración.

El teórico e historiador de las últimas tendencias del arte actual, el italiano Gillo Dorfles, argumenta que “se fundamenta en la representación de signos abstractos que no tienen ninguna interpretación figurativa o simbólica, y están desprovistos de un sentido conceptual”.

13

Jacobo Agüero

Con enormes trazos, brochazos, manchas y chorretes, Agüero da soporte al movimiento de signos muy juguetones, y gestos de color con un tratamiento explosivo, de sensible dinamismo. Son como una cartografía que devela la vida urbana, los grandes centros comerciales donde se dan sucesivas colisiones por tensiones de la vida, tener y no tener acceso al dinero plástico empujado por el neoliberalismo económico.

Marvin Chinchilla

Quizás lo podríamos ubicar en la abstracción pura, sin embargo, esas texturas son un signo de fuerza, pero también de resistencia, ante una sociedad invasiva que devela la penetración del poder. Ese carácter tectónico es signo y gesto que enmarca un estado de excitación de naturaleza existencial.

Paquita Cruz

Una de las piezas -la mas acorde con un arte que me complace-, es un campo de silogismos y texturas que me evocan la pintura del alemán Wols. Aparecen algunos indicios de figuración, rostros, pies o manos, en un gesto cercano al tachismo.

Blanca Fontanarosa

La artista elabora una abstracción pura, lírica, donde las grandes manchas alcanzan ser también signos del devenir, reminiscencias de la realidad sin llegar a ser totalmente figurativos, y dejan abierta un intenso signo de interrogación.

Luis Chacón

Quizás es el de mayor acercamiento a la pintura signica-gestual, pues le interesan las escrituras antiguas y paraescrituras. Evoca culturas ancestrales tratados con un código de color muy actual, y tratamientos que inciden en la fuerza que carga al cuadro. Chacón es un poeta que escribe con pincel, pigmento y color.

Cristina Gutiérrez

Propone una serie de formatos cuadrados con distintos fondos de color, donde agita signos que condensa y a la vez irradian una fuerza capaz de desencadenar explosiones visuales de enorme contundencia. Un poema del silencio antes y después de detonar, el que engulle al espectador para presenciar esa categoría de vibraciones profundas.

Rolando Faba

Es un minucioso constructor de actividad signífica, y lo hace con aquello que sugiere ser un jardín, donde las figuras se multiplican como un rizoma sin perder la esencia del gesto portador, y pareciera un paisaje visto al lente del microscopio, de vida y acción abundante.

Lola Fernández

Aunque la obra de esta maestra del arte nacional en su mayoría es figurativa, sus abstracciones son emblemáticas, en tanto aluden a una fuerza interior, que, bombea flujos energéticos de intensidad que se extienden a todo el cuadro, hasta develar subordinaciones que intensifican el dramatismo.

Fabio Herrera

Este maestro del arte nacional es muy fogozo, prueba todo lo posible y juega con la materia, con los pigmentos y el color. A todo le busca su cauce, por dónde hacer fluir esa fuerza y voluntad creativa tan vivificadora.

Miguel Hernández

Exhibe algunos de sus dibujos con humo y fuego, son puntos expandidos, ampliados, devela una naturaleza encabritada, simbolizada por la espiral, y que pueden leerse desde una remezón tectónica, torbellino atmosférico, hasta la fuerza inspiradora cotidiana que emerge de sí.

Federico Herrero

Los gestos formales de su pintura van elaborando un entorno muy dinámico, cuyo atractivo es una pincelada pastosa, de activa cromaticidad, la cual configura paisajes mentales, en que cada espectador va a leer su propia línea de interpretación. Hay horizontes, fracturas,

manchas que parecen eras agrícolas y otros signos urbanos.

Mario Maffioli

Elabora y dispone enormes signos de color y textura, e imprime energía a un campo cromático para volverlo dinámico, sin perder el sentido de lo minimalista y espacialidad de la pintura.

Carlos Poveda

La pintura en blanco, con bajo-relieves que develan tectónicas y energías vitales, como las que motiva su percepción, pueden ser grietas y estratificaciones terrestres, andadas de palomas viajeras en el firmamento, lirismo, espacialidad, minimalismo.

Dunia Molina

Las acuarelas de esta artista son grandes manchas que remueven cada punto del cuadro, como cuando las aguas costeras revientan sobre las escolleras, y las espumas se agitan y corren con el vigor de la vida, laude de estar vivos, gravitando en esas burbujas de la acuarela.

Felo García

La pintura no figurativa de Felo García, en principio expresionismo abstracto, figura enormes choques estelares donde se desprenden cientos de luces que cargan a la tela con una intensidad tal, que los acerca o aleja del visor, a través de lo que vemos: musicalidad, contundencia, trazo gestual que es como su firma, un gesto muy suyo.

Johan Marta Dinerman

Enormes brochazos marcan el espacio del formato, son signos que “agreden” con sutiles y poéticos trazos de una energía que emerge de la entraña, del interior de la artista, lo que siente, sostiene y descarga en cada brochazo.

José Pablo Solís

La pintura de este artista se construye a partir de gestos de pintura, fragmentos que constituyen el fondo del campo visual, otros sostienen la continuidad que atraviesan el escenario develando musicalidad, ritmo continuo, aceleración y virtuosismo.

Rossela Matamoros

Su forma de arte y en particular la pintura, tiene un valor muy singular: Hay que sentirla, vivenciarla, colectarla, para impregnar al cuadro con explosiones de la materia. Son caminos recorridos en la vida, experiencias hechas por la artista para que, al estar delante del formato, lo impregnen de la potencia o una fuerza muy suya.

Silvia Monge

Son una canción marina, o del paisaje campestre agitado por el viento, partido por el rayo que descarga su fuerza luminosa, y, que, esta sensible artista interpreta al pintar como si escribiera lírica.

17

Conclusión a esta primera parte

Importa aclarar que las fotografías de las obras, no tienen pies de fotos, lo cual pretende estimular al lector a investigar y convertirse en sujeto de su propio aprendizaje, una de las tendencias educativas del arte y el museo actual.

ABSTRACCIÓN [y espacialidad]

Pintura de Rafael Ottón Solís

Pintura y generación de espacialidad

La tercera zona esta constituida por grandes áreas activadas por el contraste de color o texturas cromáticas, que encuentran valor en la superficie, impregnada por los agentes físicos propios de los pigmentos, responsables de generar espacialidad en el arte de la pintura. El color, al ser luz, irradia su energía poética sobre la actividad compositiva.

Uno de los iniciadores de esta tendencia, el talo-argentino Lucio Fontana, literalmente cortaba la tela para obtener un paso al otro lado del cuando, a la dimensión oculta que no vemos. El ruso norteamericano Mark Rotko, utilizaba pigmentos que ejercían una vibración luminosa, y al estar el espectador con la mirada fija intentando argumentar su comprensión, advertía como los planos se separaban por el fenómeno óptico conocido como contraste o efecto de simultaneidad, y por la misma química del pigmento.

Gillo Dorfles, en “Últimas tendencias del arte hoy”, añade: “la pintura espacial significaría un nuevo concepto de espacio fenomenológico y físico, la necesidad, experimentada por casi todos los artistas, de cambiar la relación entre el hombre y el espacio físico que le rodea”.

19

Jonathan Alfaro

Posee esa carga de una fuerza que evidencia el contraste de color, referenciando la espacialidad compositiva lograda por Rotko. Pero hay una sensibilidad en estas atmósferas de profundo lirismo, cual si escuchásemos la musicalidad de las aguas, del viento, del fuego, los verdes de la pradera, o, en el ocaso, el horizonte marino.

Eddy Castro

La totalidad del formato es cargado por el color, y acentuado levemente por la luminosidad. Nos sensibiliza a advertir la negación de un no-espacio o vacío, pero que el artista lo vuelve luz.

Ana Martén

Participa con el video “Geometría Sagrada”, que genera una percepción de espacialidad y elementos de la naturaleza, mas que de dominio de formas geométricas, y este caso el icosaedro. Refiere al “Hexagrama”, evocador de balance perfecto entre el ser humano y la divinidad, con la esperanza de que el agua sea preservada y sostenida toda forma de vida. (<https://vimeo.com/281114168/9bc4c64348>).

Rafael Ottón Solís

En la imagen pictórica o fotográfica, matérica o espacialista y sobre todo minimalista, impacta una sensibilidad muy singular del artista, y que agrega valor a la superficie: Son gradaciones lumínicas que abordan el signo contenido, quizás de un amanecer o anochecer, son esperanza sin límites, en un cauce donde corren lágrimas de exhalación a la vida, en vez de pintura.

Gioconda Rojas

Se interesa en el contraste entre las áreas del formato, pero sobre todo, en un signo de textura, blanco sobre blanco, que eleva la idea de espacio totalizador. Un tratamiento sensible, que engloba lo multi-perceptivo del tiempo y espacio.

Gisela Stradman

En ese lirismo de la pintura, la artista advierte profundidad, perspectiva, o planos yuxtapuestos que implican creciente actividad compositiva y una sensibilidad subliminal, por lo espacial y sin límites.

Jorge Manuel Vargas

Pinta enormes zonas generadoras de tensión cromática y tectónica, yuxtaposición de planos generadores de actividad en el espacio. Una de las pinturas aborda la figuración, en tanto leemos la bandera tricolor costarricense.

ABSTRACCION [y materialidad]

Francesco Bracci

Lo matérico en el arte actual

Hay una sensibilidad muy singular cuando el artista manifiesta su ingenio creativo a través del uso y búsqueda de lo material-natural: maderas, arenas, tierras, hojarascas, tejidos, bruscos o ásperos en contraste con superficies lúcidas o lisas. Se suma el arte del paisaje, y otras aristas muy cercanas a lo conceptual.

El arte Povera, mantuvo una actitud subversiva y anti arte, redescubrió esas propiedades beligerantes en el uso de materiales, pobres, en el sentido de ordinarios, y buscaba observar y comprender la transformación que tales materias experimentaban con el paso del tiempo. Alberto Burri, Mario Merz, Janis Kounellis, Pistoletto, Tápies, entre otros, se acercaron a esa manifestación que, en los años sesenta del siglo XX pisaba los bordes del Conceptualismo.

La historiadora Karin Thomas manifiesta que “el objeto no representa una meta por sí mismo en la configuración artística, como en el arte objetual de los dadaístas, sino que sirve para dar a conocer complejas percepciones dentro del mundo de las cosas”. La percepción de Thomas delimita el arte objetual como un capítulo aparte en la historia del arte, y razona que es un objeto mezquinamente realizado por los artistas Povera, para adoptar una postura crítica.

Nina Bebaut

Elabora sus obras a partir de retazos de telas, lo que conocemos como “parchworck”. Plantea una reconstrucción del cuadro a partir de la diversidad de signos tratados en las telas, sus colores o texturas para conformar otros universos del material y de la obra artística.

Rolando Castellón

Una de las betas más interesantes de este maestro del arte centroamericano contemporáneo, es el trabajo con papeles y cartones doblados, a los cuales da una pátina de lodo para enfatizar su carácter pobre y cercano al origen. Sus abstracciones con dibujos al carboncillo, a partir de un signo constante que se arrastra, impregna de fuerza a grandes zonas del cuadro, y que nos evocan al arte de sus ancestros mayas.

Francesco Bracci

El trabajo de Bracci con láminas de metal, lo caracteriza lo agredido, lo golpeado con gestos y herramientas que le imprimen significación, son portadores además de espacialidad y cromatológica del material como es la herrumbre e indicador del tiempo.

Esteban Coto

Las instalaciones de Coto con ramas de café u otras maderas, en una especie de pila que ocupa cuerpos geométricos, poseen una carga de singular materialidad, la cual se debate entre espacio y contra-espacio, textura y superficie.

23

Paulina Ortiz

Trabaja y experimenta con hilos como la cabuya, algodón y otras materias naturales para crear cuerdas y nudos que conforman objetos o instalaciones de carácter matérico, que enfatiza esa carga perceptiva con el uso del color en el tinte y los ritmos que mueven los nudos en los tejidos.

Loida Pretis

Elabora esculturas e instalaciones a partir de maderas sobrantes del trabajo de ebanistería. Conformar estructuras abstractas de gran fuerza compositiva y que sensibiliza con acentuaciones del color.

Hay una fuerza de fondo, que no es material, pues es algo suyo, de sus adentros de mujer que agrega a cada pieza.

Juan Luis Rodríguez Sibaja

Es un maestro nacional del arte propiamente matérico, usa tierras, arenas, piedras molidas, maderas, para declarar que el arte se encuentra en esa construcción. Grabador, pintor, dibujante, escultor. Ganador en 1969 del Gran Premio de la Bienal de París, con su pieza Combate, un cuadrilátero o ring de boxeo logrado con mecates y cartones, con un signo interrogante en hielo teñido de rojo y negro, dispuesto en el centro del redil, y que al diluir por el calor del ambiente, dejaba un charco como de sangre en la sala de apertura del evento.

Karla Solano

La materia en el arte de esta artista es su propio cuerpo, su piel, rasgos, boca, ojos, labios, cabellera. En este caso fotografía la piel de sus manos, comisuras y huellas del tiempo, que también poseen una voz en esa narrativa de lo humano y en particular del cuerpo femenino.

Alejandro Villalobos

Presenta dos fotografías de objetos naturales, frutos o semillas, y demuestra el gran interés que el encuentra en la naturaleza, en la pradera, la montaña, las cuencas de los ríos. Vibraciones de luz y formas divagan en un encuentro entre su sensibilidad y materia.

Rodolfo Uder

Trabaja con maderas encontradas, raíces o troncos del bosque seco guanacasteco, donde tiene su taller, y despiertan su carácter de artista reflexivo e investigador, buscando utilidad a la materia en la

cual advierte interés artístico y anticipa formas que fluyen en esos pensamientos.

AlessandroValerio

Trabaja con la naturaleza, va a las cuencas de los ríos periféricos al área metropolitana y descubre cuevas, arboledas, piedras, materias a las cuales dar una utilidad distinta. Es un trabajo para marcar el espacio con su intervención, con su pensamiento y lógica creativa.

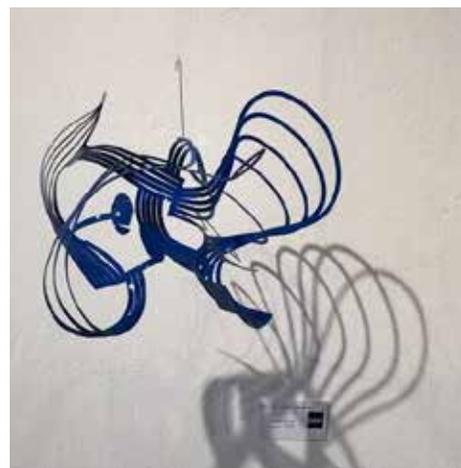
Manuel Zumbado

Más que un artista matérico, Manuel, descubre la utilidad de los materiales, como esa mega figura inflada que empuja al juego, o las maderas encontradas con las cuales edifica puentes sobre las aguas de la indolencia, la desavenencia social, la pobreza y calamidades, puentes para atravesar esas aguas hasta la otra orilla donde disipar la incertidumbre.

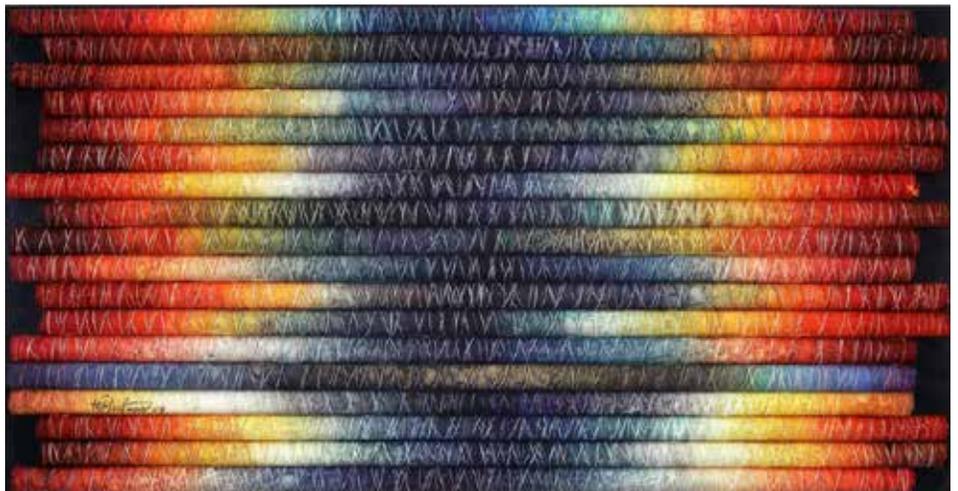
ABSTRACCIÓN **[En Costa Rica Hoy]**

ABSTRACCIÓN [geométrica]

Andrés Cañas

Herbert Bolaños

Victoria Cabezas

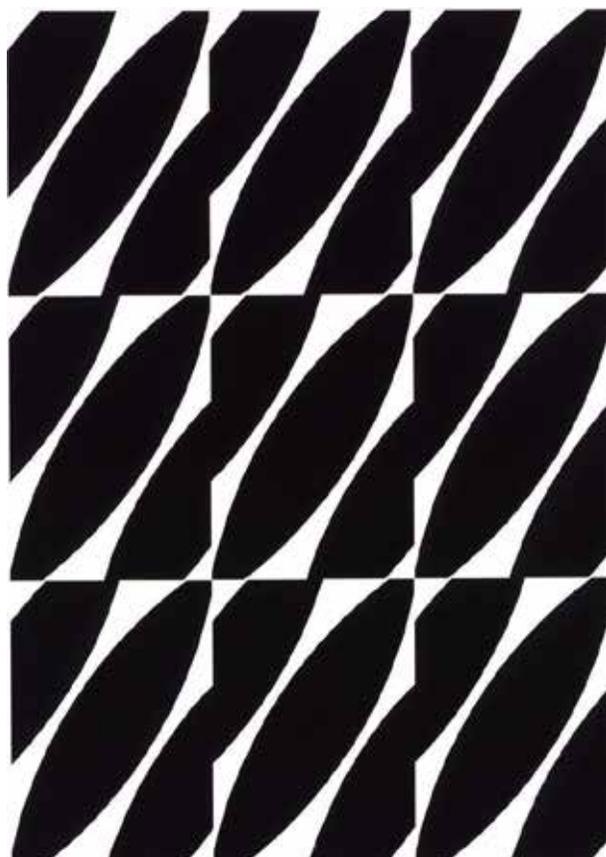
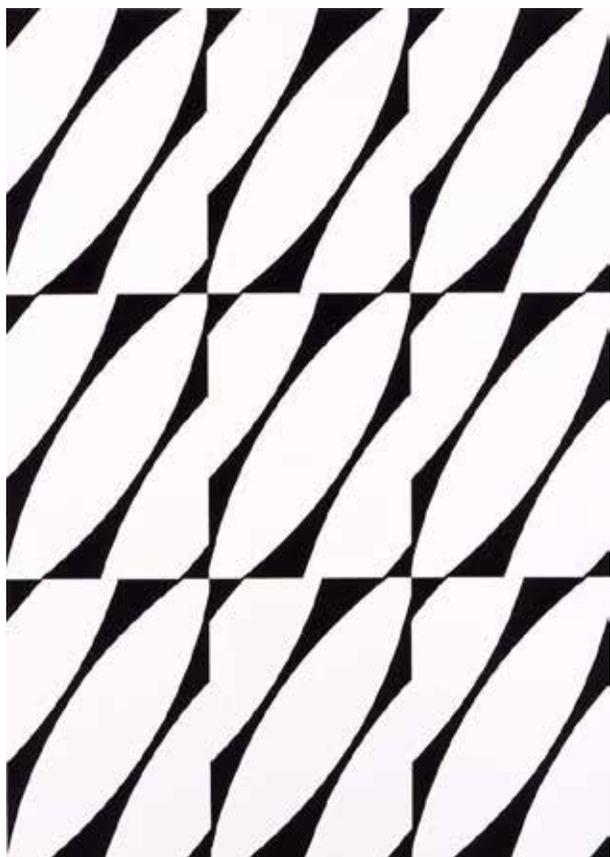
Rafael Bernardo Fernández

Carolina Guillermet

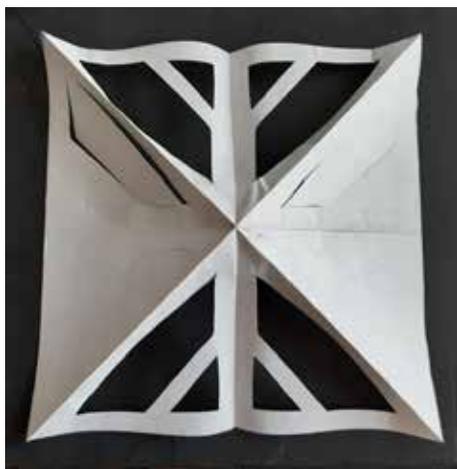

Steven Jonhs

Roberto Lizano

34

Eric Lunke

Daniel Madrigal

Ingrid Rudelman

José Sancho

Montserrat Mesalles

ABSTRACCION
[signo y gesto]

Jacobo Agüero

41

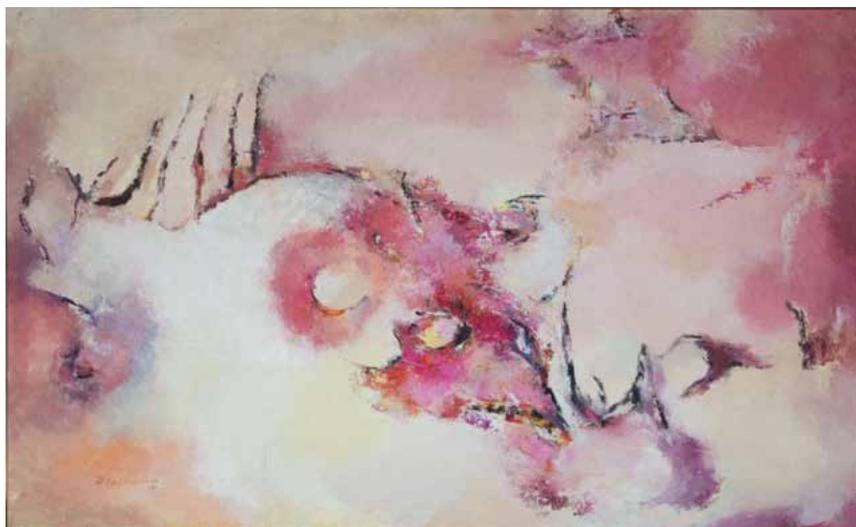
Marvin Chinchilla

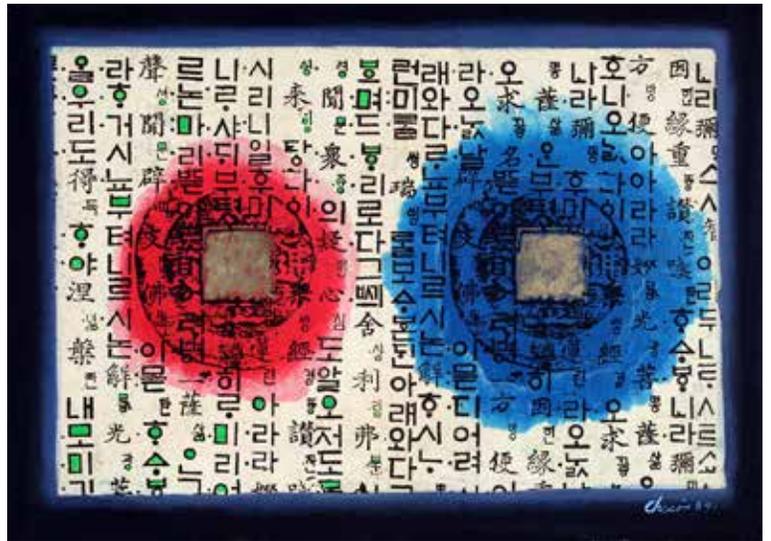
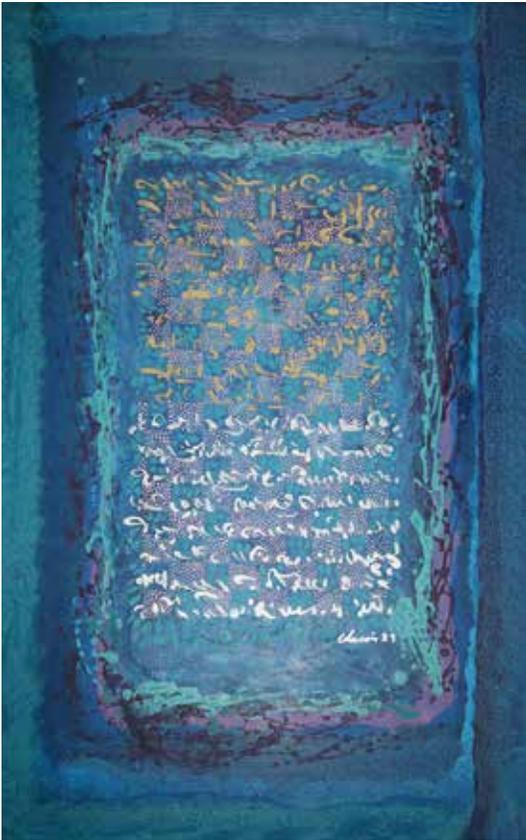
Paquita Cruz

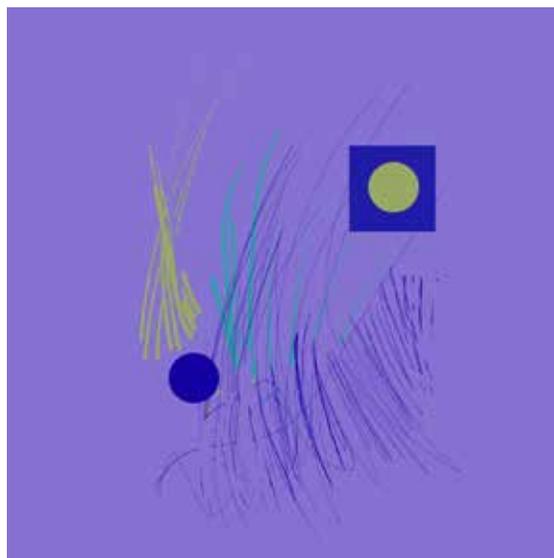
Blanca Fontanarosa

Luis Chacón

Cristina Gutiérrez

Rolando Faba

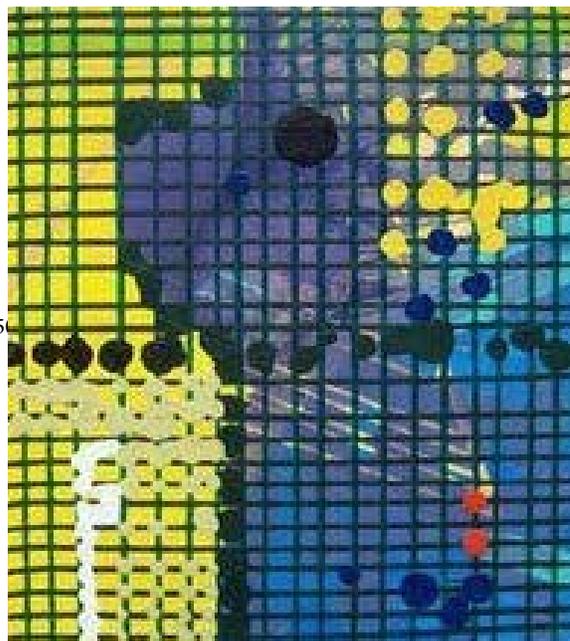
Federico Herrero

Lola Fernández

Fabio Herrera

Miguel Hernández

Mario Maffioli

52

Dunia Molina

53

Felo García

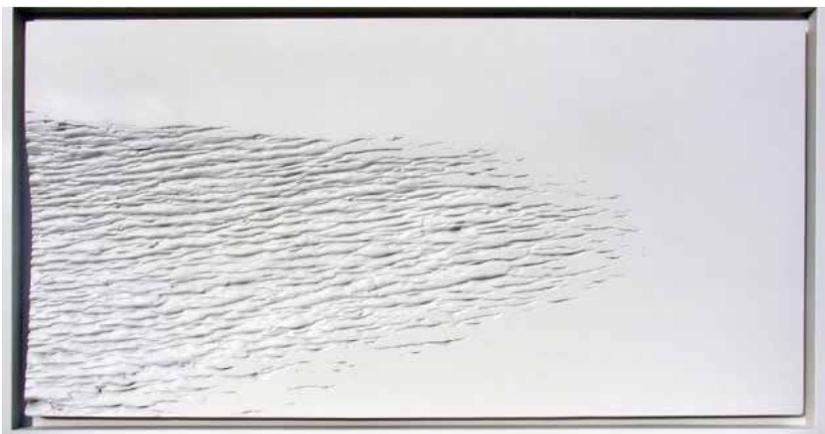
54

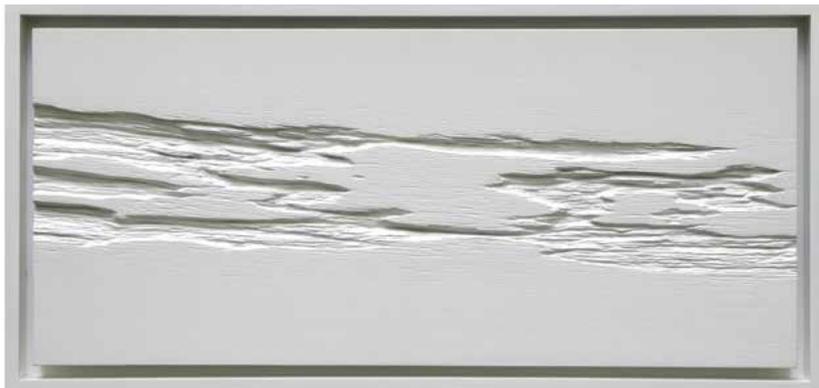
Johan Marta Dinerman

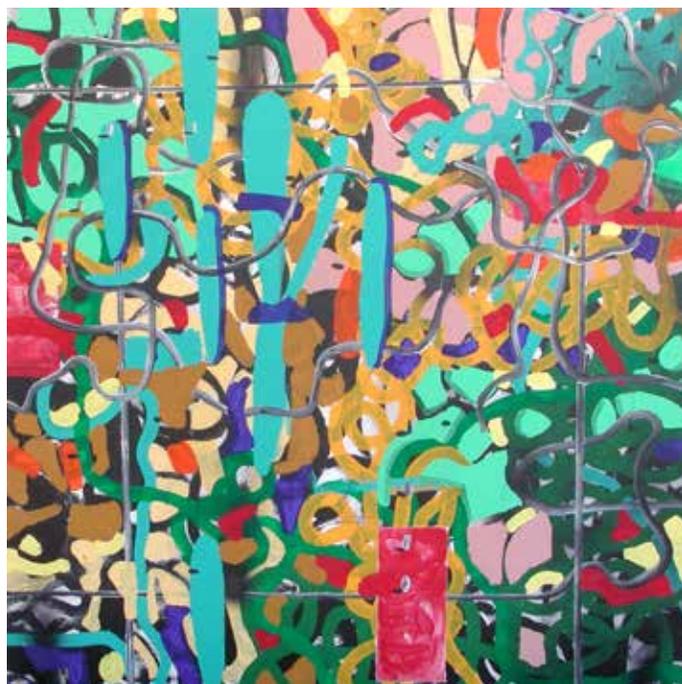
Carlos Poveda

56

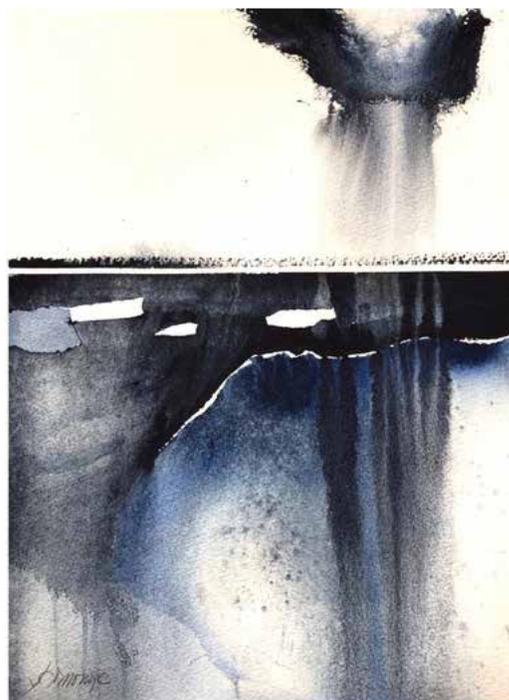
José Pablo Solís

**Rossela
Matamoros**

Silvia Monge

ABSTRACCIÓN **[y espacialidad]**

Jonathan Alfaro

61

Eddy Castro

Ana Isabel Martén

GEOMETRIA SAGRADA

<https://vimeo.com/281114168/9bc4c64348>

Rafael Ottón Solís

64

Gioconda Rojas

Gisela Stradman

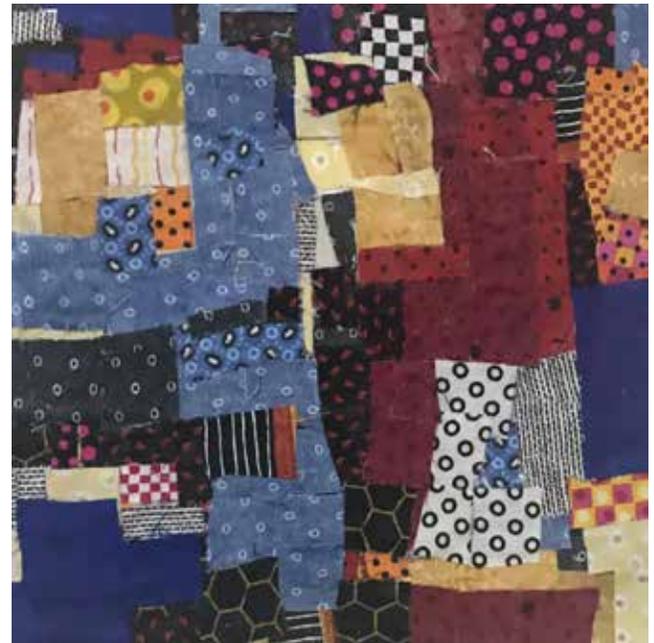

Jorge Manuel Vargas

ABSTRACCIÓN **[y materialidad]**

Nina Bebaut

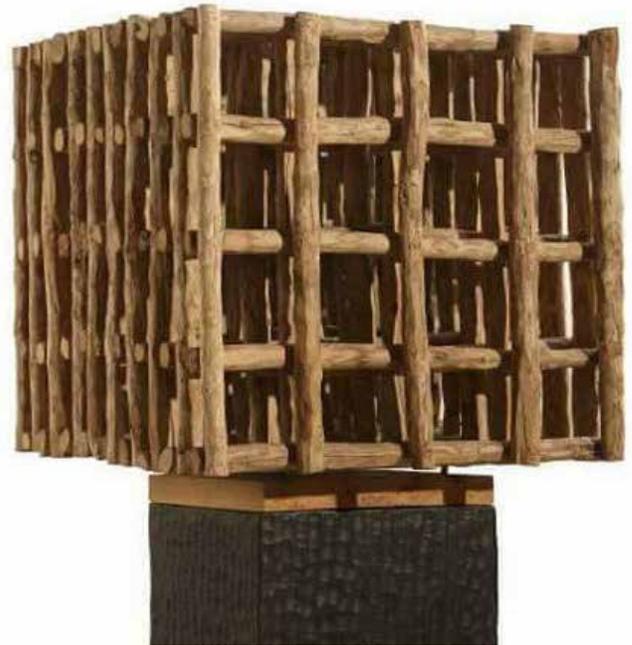
Rolando Castellón

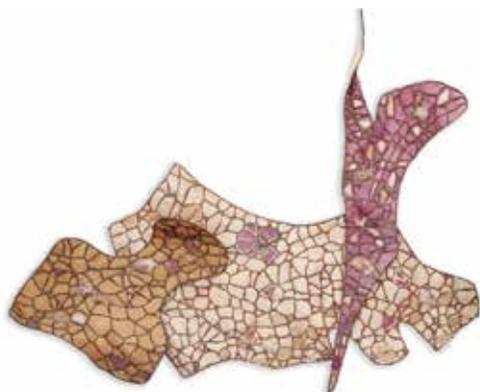
Francesco Bracci

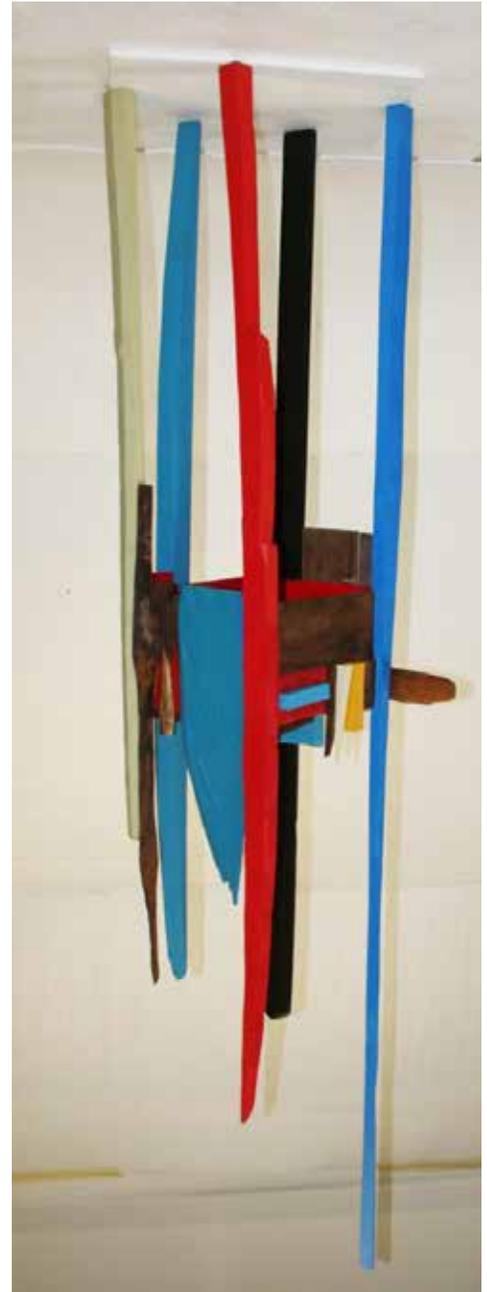
Esteban Coto

Paulina Ortiz

Loida Pretis

Juan Luis Rodríguez Sibaja

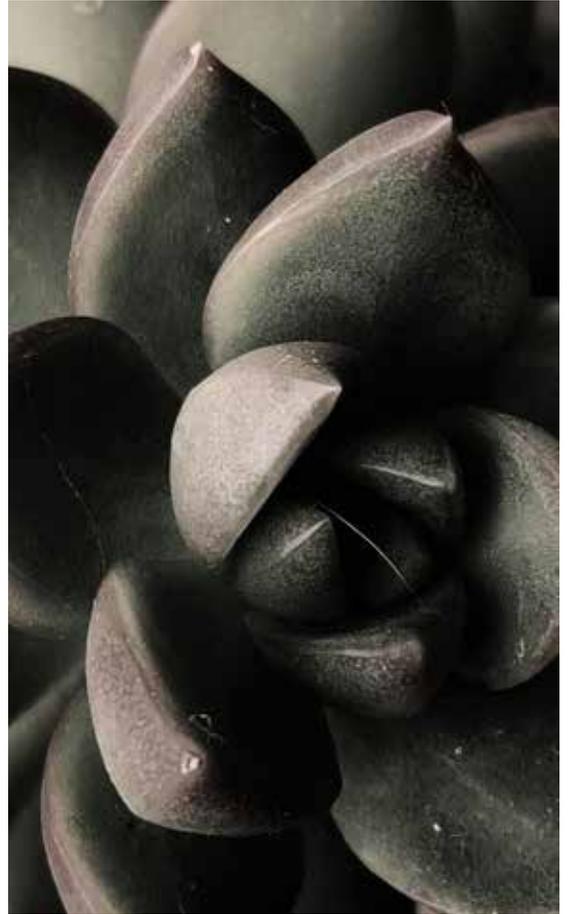
75

Karla Solano

**Alejandro
Villalobos**

Rodolfo Uder

Alessandro Valerio

Manuel Zumbado

80

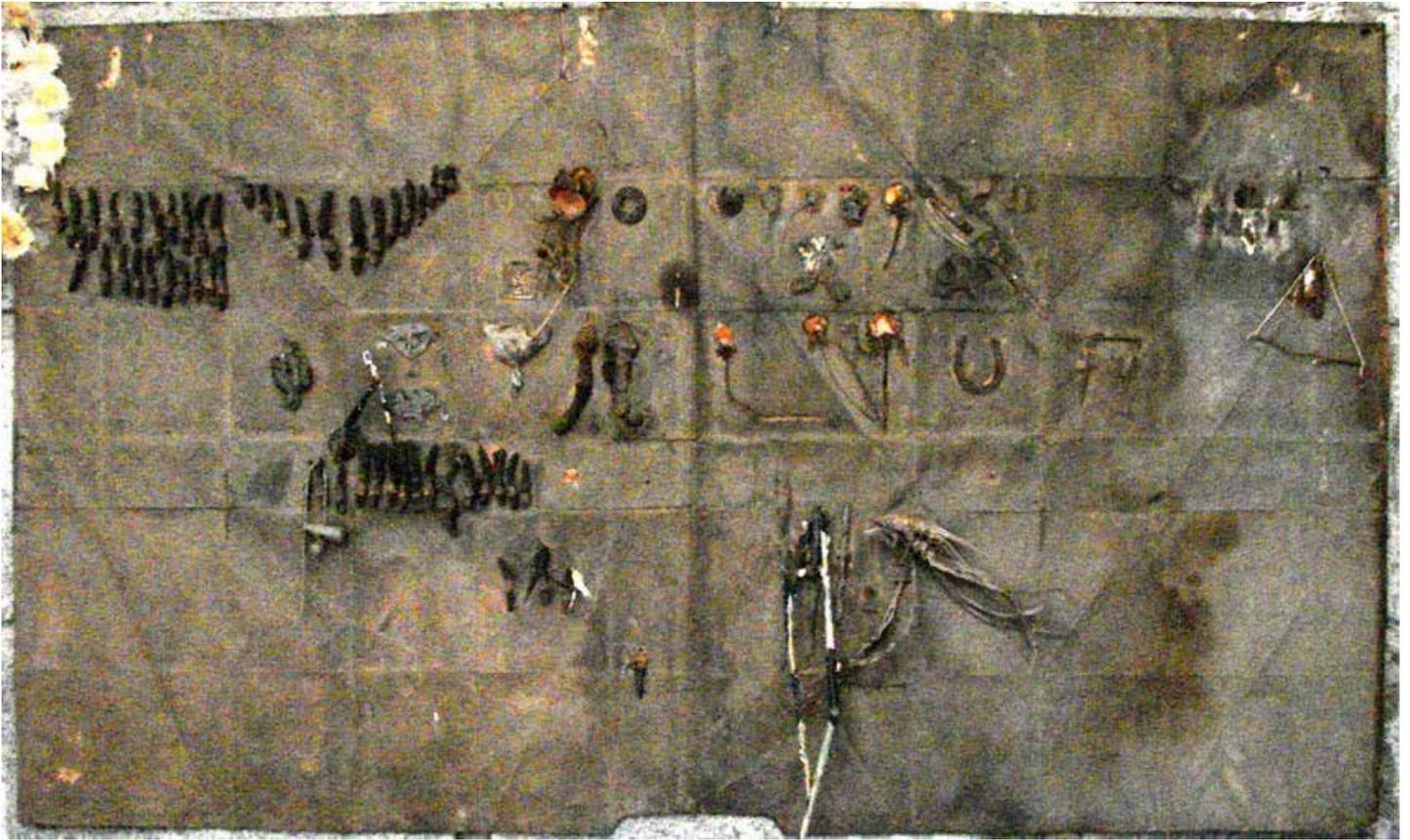
Acercamiento a la Abstracción

La abstracción en la Costa Rica actual

Contexto de surgimiento

Ante la necesidad de transformar las estructuras academicistas, y potenciar un cambio en la sociedad y producción cultural, deviene la ruptura de lo figurativo en el arte. La humanidad estaba conmocionada con la invención de la luz eléctrica, movimiento de locomotoras, autos e incipiente aviación, la cámara fotográfica y el cine expresionista mudo. La revolución industrial marcó en la segunda parte del siglo XIX, el paso a aquella creciente modernidad y tiempos de transformaciones que satisfizo nuevas aspiraciones humanas. Los planteamientos sociales y culturales enarbolaron la bandera del pensamiento crítico, y guiaron la acción hacia la totalidad de innovación estética.

Cezanne experimentó la matriz de la diagonal en la pintura, anunciando el cubismo que, luego retomaron los artistas reunidos en Mont Parnasse, París, tras la égida de Pablo Picasso. Fueron años para el auge del Expresionismo alemán, Fauvismo, Futurismo. Los escultores rusos probaron un arte al margen de las prédicas del socialismo. Trascendió la pintura de Kasimir Malevich, El Lissitzky, Piet Mondrian, Rietvel, la Bauhaus, esplendor de la innovación del lenguaje donde se gestó además la abstracción pura y el arte concreto. Nada ajena la posición subversiva contra los atavismos del pasado al irrumpir en dicho escenario, los Dadas, última parte de la segunda década del siglo XX, revolucionaron la poesía, la fotografía, el video, el arte editorial, y adoptaron el objeto que ocuparía el pedestal antes ocupado por la pintura o escultura.

Rolando Castellón. Rastros. 2005. Instalación sobre cartón y lodo.

El arte concreto en la corriente abstracta se desarrolló a partir de 1930, en torno a Max Bill y s Maldonado. Theo van Doesburg en su «Manifiesto de arte concreto» (1930), acota: “esta forma de abstracción debe liberarse de cualquier asociación simbólica con la realidad, argumentando que las líneas y los colores son concretos por sí mismos”. Es una expresión de planos de color donde predomina la forma. A esta vertiente la siguió el arte óptico y cinético, con la idea de una espacialidad virtual, que enfatizó Lucio Fontana, Marck Rotko, y el Minimalismo de Frank Stella, Newman y Donald Judd. A mediados de siglo toma importancia el Expresionismo Abstracto y la pintura acción norteamericana con Pollok, Tobey, entre otros.

Teoría del lenguaje

Tan sencillo como saber hablar, sintetizar y conceptualizar con el lenguaje verbal, talento humano que se vuelve necesario al abordar el lenguaje abstracto en el arte. Fundamental conocer la gramática del lenguaje, la poesía, literatura, pues, enriquece el pensamiento crítico, en tanto, se considera también arte abstracto a un gran cuadro donde se pinta el sol, mar, volcán. La contradicción ocurre cuando el artista no lee, no interpreta, no piensa, no reflexiona, no especula, no conceptualiza, no siente, no hay dolores de parto ni emocionalidad, ese sería un arte vacío y sin contenido. Escasez que genera ausencia de fluidez del lenguaje interior del artista en su propuesta, y esto es fundamental para cargar de contenido y hablar de belleza interior que aporta cada sujeto a la acción creativa.

Este aspecto me recuerda al perceptólogo Rudol Arhein, investigador de la escuela de Psicología de Harvard, cuando dijo que cada uno ve lo que sabe, y, si no ve nada es porque tampoco sabe nada. Trasciende aquel decir de que, hay mucho pintor o escultor, que solo saben pintar o esculpir, pero aun no saben que es hacer arte.

En lo abstracto se leen formatos -dimensiones, direcciones, posiciones-, la composición o estructura, texturas, trazos y caracteres o procesos de producción, gramática del color, enjambre comunicativo poseedor de lectura. Cada uno de tales componentes de la obra son un signo, el cual va a ser interpretado, sentido, develando lo que el individuo creativo sabe hacer con propiedad, análisis de su pensamiento crítico y sentido de constante revisión.

Nada tan abstracto como el lenguaje de la música, el cual no es de entender, sino de sentir y dejarse sumir entre las capas o voces, cuando eriza la piel es por que se advierten los sonidos agudos en contraste con los graves o bajos. Eso mismo es la pintura o la escultura abstracta, un manejo de estratificaciones donde sondear las vibraciones tectónicas o cromáticas, ritmos que engatusan a sentir, mediado por los niveles mas bajos del fondo o contra-forma donde cada uno posee una voz.

85

Por lo general el publico que no ha sido educado en el arte, critica argumentando que los artistas de este estilo artístico no saben dibujar, refiriéndose a cuadros vacíos, sin cuerpo de contenidos pues son simple manejo de técnica, pero les falta arte. La pintura o la escultura son un dibujo que potencian las pinceladas gruesas o pastosas, las transparencias entre capas que también tienen una voz y denotan una sensibilidad extraordinaria.

Referentes culturales

Por el peso que representa para la cultura costarricense, el arte prehispánico, cuyo nivel de síntesis de la forma y manejo de calidades sensibles a la forma y a la superficie, son fieles ejemplos de su riqueza, importante abordaje a revisar y connotar, además de los aspectos estructurales o de armonía que reflejan pureza y estética en sus esculturas en lítica y arcilla.

Los aportes de artistas nacionales como Manuel de la Cruz González, Rafael Ángel Felo García, Lola Fernández, Harold Fonseca, entre otros maestros desde finales de la década de los cincuenta del siglo pasado, ha sido altamente referenciado por artistas de distintas generaciones hasta la actualidad.

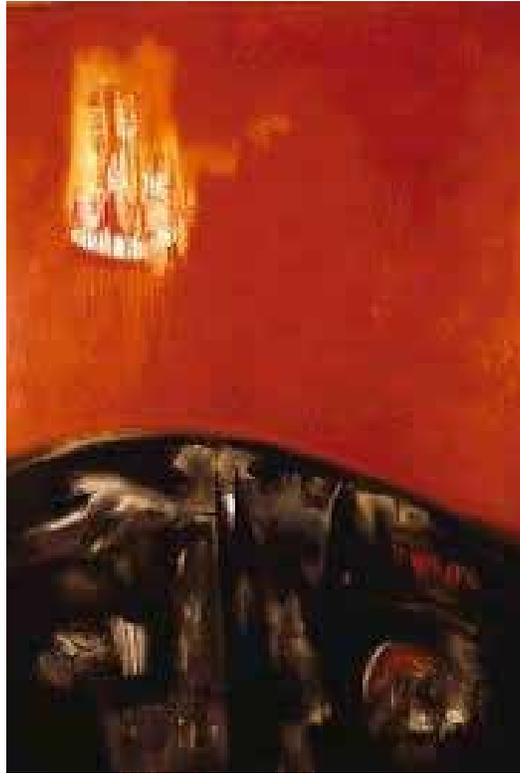
A manera de conclusión

Reunir a unos cincuenta creadores y creadoras en este ángulo del arte, es un esfuerzo factible en un proyecto “on line”, con este carácter, pues una muestra física requiere de altos presupuestos y rubros de seguridad para su producción, pero, a través de la red, puede holgar libremente insertándose en cada lugar de estudio, trabajo o habitación.

Hoy en día, el borde entre abstracción y figuración, a lo largo de la historia del arte, es sutil y a veces sus tópicos se superponen generando matices muy sugerentes que importa visibilizar y documentarlos, pues es ahí en ese margen que brotan, como un rizoma, renovados lenguajes.

Toda esa elocuencia y creatividad de los artistas, afirman las distintas tendencias, constelación que consolida la práctica artística como un núcleo de pensamiento, investigación constante y trabajo arduo de taller, espacio donde madurar las técnicas y sobre todo la conceptualización, que denota un pensamiento crítico.

LFQ, Mayo 2020.

Este es una obra emblemática de Lola Fernández, en tanto inicia a finales de los cincuenta del siglo pasado su experiencia con la pintura abstracta en el país.

Curaduría Luis Chacón
Acercamiento teórico LFQ
Diseño gráfico del catálogo LFQ
Junio de 2020