

MAYINCA

Arquitectica

Participantes:

Agudelo Marcos
Ávila Ricardo
Bákit Doreen
Barrios Marlov
Bianchi Maurizio
Cals Jason
Castellón Rolando
Castillo Huáscar
Ciges Montserrat
Chacón Carlos
Chavez Villalobos Alexander
De la Cruz Oscar
De los Andes Illimani
González Patricia y
Fischer Wolfgang
Guevara Xochitl
González Irvin
Hernández Johan
León Edgar
Monge Luis
Morales Rodolfo
Phillips Johan
Quirós Luis Fernando
Rodríguez del Paso Joaquín
Romero Pablo
Rosales José
Solano Zole
Smith Michael
Siberell Anne
Solís Rafael Ottón
Valerio Alessandro
Vargas Henry
Zamorán Jorge

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural
Inauguración 12 de Octubre. Del 4 al 30 Octubre 2017

MAYINCA: Arquitectónica

Fotografía de Zole Solano Ramírez, "Tikal", 2017. Guatemala, vista de pirámides mayas.

La arquitectura y la ciudad mesoamericana prehispánica, fueron pilar fundamental en el establecimiento y desarrollo de las culturas vernáculas que poblaron esta parte del continente, no era tan solo la de alzar muros, pirámides, templos y/o monumentos, sino precisamente la de CONSTRUIR, que significa algo más que arquitectura: levantar y constituir una organización social que habitaba la edificación, dignificaba a sus castas o realeza deificada en la estela, el monolito, en la tumba funeraria, ofrecía rituales en la plaza y la calzada, presente en el cultivo, caza y pesca, sumando los simbolismos de la escultura en lítica, el arte parietal, la alfarería, la orfebrería y por ende en el lenguaje caracterizado en los códices, glifos del alfabeto y aquella numerología vigesimal que sustentó el calendario y la matemática que aún nos sorprende por el grado de certeza, pero también tuvieron las formas de trueque de valores de cambio (o sea el comercio), y una expansión migratoria que tocó los confines de todo el istmo centroamericano por el Sur, la península de Yucatán y el centro de México por el Norte.

La sexta Mayinca

Evocar con una exposición el arte y la arquitectura mesoamericana originaria, desde las prácticas actuales del arte contemporáneo, representa un doble reto, el de visionar hacia aquellas formas culturales que no tienen nada que envidiar a las civilizaciones agrarias de la antigüedad como la mesopotámica, egipcia, oriental y la greco-romana.

Fotografía de Zole Solano Ramírez, "Tikal", 2017. Guatemala, vista de pirámides mayas.

La idea central de MAYINCA reafirma que en nuestro tiempo el artista exprese sus propias aproximaciones y procedimientos congeniando con un objeto de arte llámese instalación, ensamble, escultura, pintura, fotografía, video, performance, que inyecte motivación al reflexionar sobre el legado lidiando entre pasado y presente; de esa manera reorientar nuestras búsquedas para tener un mañana creíble sustentando o reinterpretando los estudios de los científicos sociales.

Los investigadores de la civilización maya y en especial de la arquitectura y sistemas constructivos, dicen que su origen está en la choza de palos forrada de palma y que aún persiste como morada para las etnias indígenas actuales, con una sola puerta al frente, levantada sobre un montículo de piedras, tal y como la visualizan en su instalación el arquitecto Michael Smith y Montserrat Cigés en *El Rancho Cósmico de Guayabo*, y la fotografía de Huarcar Castillo de esa tipología de vivienda vernácula presentes en la muestra que presentamos en las Salas del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio en San José, Costa Rica. El focalizado es un modelo de construcción que tal y como lo define la enciclopedia Historia del Arte del Instituto Gallach: "Esa cabaña se petrifica, se cubre con una falsa bóveda, se corona con alta crestería y se sitúa sobre un cuerpo piramidal".

Fotografía de Zole Solano Ramírez, "Tikal", 2017. Guatemala, vista de pirámides mayas.

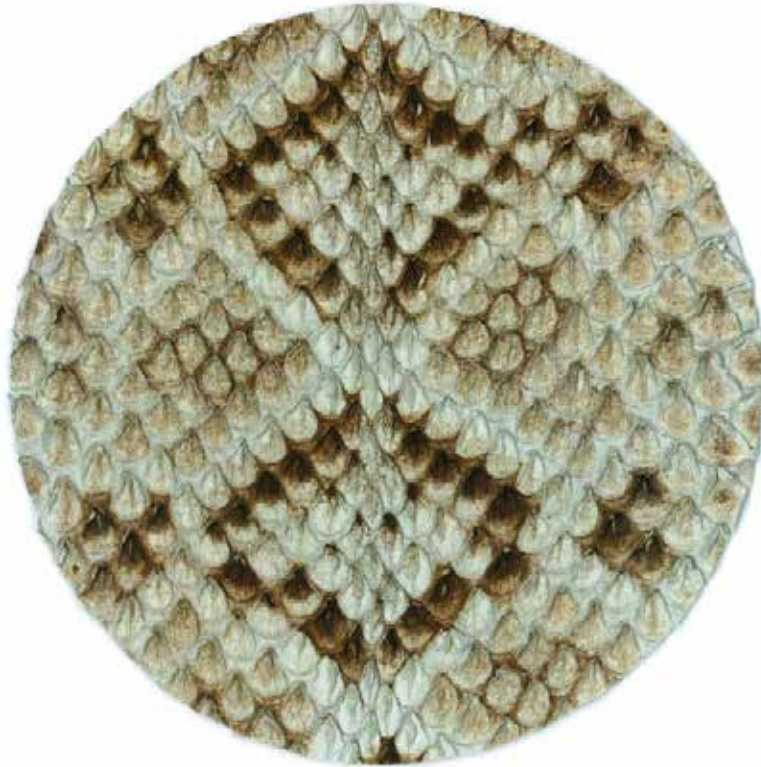
Fotografía de Zole Solano Ramírez, "Tikal", 2017. Guatemala, vista de pirámides mayas.

Trascendencia cultural

La sexta muestra MAYINCA, subtitulada Arquitéctica, implica considerar estos tópicos culturales que calaron la forma de aquella sociedad mesoamericana, quienes realizaban rituales -como el juego de pelota retratado en el Popol Vuh (o libro sagrado de la cultura Maya)-, en los espacios abiertos o plazas frente a las escalinatas de los templos donde moraban sus deidades. Este es el escenario a visualizar y que estimula la creatividad de los artistas participantes al abordar la comprensión sobre lo construido, fotografiado, instalado, visualizado y vivenciado desde los procesos artísticos del hoy, sirviéndose de la metáfora gráfica, pictórica, fotográfica, instalativa, el símil, el performance, la acción, la conceptualización, pero sobre todo, al celebrar con orgullo la grandeza de aquel glorioso pasado al cual avistamos desde el inicio del proyecto MAYINCA en 2013.

Focalizaciones de los artistas en MAYINCA Arquitectónica

Marcos Agudelo, artista y arquitecto contemporáneo nicaragüense, pensó en una de las deidades mayas: *Quetzacoatl* el ave serpiente, y titula a esa piel de serpiente *Hostia Romana* en tanto la apariencia coincide con los sistemas constructivos romanos de origen etrusco: el "Opus Reticulatum", el "Mixto incertum", y el "Mixto Vitatum", para vislumbrar el trazado de la ciudad con sus mitos, creencias, ilusiones, facetas cuya concepción no cambia ni trasmuta pues es la misma de siempre.

Marcos Agudelo, "Hostia Romana", 2002. Fotografía digital

Marcos Agudelo, Monumento:, 2014. Fotografía digital

Ricardo Ávila crea un ensamble utilizando un cajón que tiene una de sus caras pintadas con un caracol, un par de piezas metálicas y la piedra agujereada que él recogió en una playa guanacasteca, la cual a su vez asemeja un cráneo humano como aquellos que nuestros antepasados deformaban para marcar el destino de un individuo destinado al poder, y que Ávila titula *Cabeza Trofeo 2017*.

Ricardo Ávila, "Cabeza Trofeo", 2017. Objeto arte encontrado.

Doreen Bákit con su instalación **23 Años en Blanco**, conformada con un conjunto de libro-artes, regenera la visión de una arquitectura blanca, nítida, utópica, al estar construida en papel, con la técnica de doblar miles de páginas en blanco, como si la historia no hubiese ocurrido y presenta el desafío de registrarla, como si tuviésemos la potestad de reescribirla a partir de la poesía del ayer pero desde una sumatoria de la compleja actualidad.

Doreen Bákit, "23 años en blanco", 2017. Instalación con libro-arte. Foto Gustavo Araya Montezuma.

El Árbol y la Deidad de **Maurizio Bianchi** es la fotografía de una estela maya captada bajo la sombra de un enorme árbol en el constructo histórico arqueológico de Copán, Honduras, clave para comprender la mitología ancestral en sus formas de rendir culto al muerto, al dignatario, al poder y sus dioses.

Maurizio Bianchi, "La Deidad y el Árbol", 2016. Fotografía e impresión digital.

Marlov Barrios, *Rituales Disidentes*, video del artista y arquitecto guatemalteco el cual aborda símbolos de la cultura ancestral maya, como la tierra, la arcilla, el lenguaje simbólico de la geometría, revestido de la sensualidad y fertilidad humana, lo cual recubre de polvo de yeso, como en el proceso de la colonización española recubrió el pasado originario intentando borrarlo, y sobrepone a dicha superficie blanca símbolos de la modernidad actual, presencia multicultural soportada por aquellos trazos de nuestras culturas originarias en rituales que reclaman redescubrir o reinventar lo poco que o permanece de nuestra cultura origen.

Marlov Barrios. Rituales Disidentes. 2017. Video.

Jason Cals (Jason Calderón Serrano), *Abstracción Urbana* del joven emergente compuesta de trozos de madera de pino intervenidos con líneas y retículas que sostienen formas geométricas y representaciones iconográficas de cuerpos sólidos en un trazado urbano, así como dibujos sobre papel, son lenguajes que referencian al ancestro en una simbólica ritualística la cual redirige la mirada celebrativa hacia las grandes fortalezas de la arquitectura originaria.

Jason Cals. "Abstracciones Urbanas", 2017. Instalación con piezas de madera de pino intervenidas y dibujos.
 Fotografía de Gustavo Araya Montezuma.

Rolando Castellón aporta a la muestra como artista, curador y museógrafo de la muestra tienen el filtro enigmático y celebrativo de la pirámide, del triángulo que se auto-soporta sobre el lado mayor y se inscribe en el cuadrado que a su vez circunscribe la circunferencia, dinámica sustentada en un lenguaje morfológico revestido del vestigio, del trazo orgánico evocador y la poética del tiempo que atrae trae la luz hacia sus centro, como una de las grandes fortalezas de esta gran cultura mesoamericana.

Rolando Castellón. "Dibujo" S/F, bolígrafo sobre papel.

Rolando Castellón. "Frotage" S/F, Carboncillo sobre papel.

Huascar Castillo exhibe la fotografía en blanco y negro de un rancho de palma rectangular soportado por palos de madera, modelo típico del cual y como se explicó, derivó la construcción del templo o la pirámide maya construidos en piedra, otra de las materias originarias del planeta.

Huascar Castillo. "Rancho indígenena" S/F, Fotografía en b/n.

Montserrat Cigés y **Michael Smith** presentan una construcción que tiene como base la fotografía del “Rancho Cósmico” montado sobre uno de los montículos del monumento arqueológico de Guayabo, Turrialba, y desde ese espacio evocador planta el constructo de ejes cósmicos lanzando visores y tensiones hacia las distintas posiciones del arriba, el abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, jugando con las transparencias del acrílico y el carácter de incidencia de la luz negra que afecta los bordes del soporte acrílico.

Montserrat Cigés y Michael Smith. Rancho Cósmico de Guayabo, 2016. Instalación con fotografía digital, acrílico y luz negra.

Alexander Chaves Villalobos expone *Equilibrio*, escultura en piedra y metal y *Gragitos 2016*; son esculturas en piedra, metal y polyester, dos conjuntos escultóricos que asemejan puntas de proyectil, o cúspides de pirámides pero cuyos filosos vectores irradian magnetismo, hipersensibilidad que afecta poéticamente el espacio de la sala.

Alexander Chaves Villalobos "Equilibrio", escultura en piedra y metal y Gragitos 2016, en piedra, metal y polyester,

Illimani de los Andes, artista nicaragüense, además de realizar un performance en la inauguración, expone un conjunto fotográfico titulado *"Lágrimas de flores /Llorando flores"*. 2017, al pie de una pirámide en Guatemala. Habla de llorar por la cultura, por el antepasado, por el mundo tan cargado de vicisitudes que nos entristecen y que son motivos para reflexionar al verla tendida sobre el piso como si en ella cayeran todas esas tensiones sociales, humanas, económicas, que afectan al mundo y en especial a esta parte del planeta.

Illimani de los Andes, "Lágrimas de flores /Llorando flores". 2017, performance.

Patricia González y Wolfgang Fisher diseñan y fabrican con detalle y exquisitez juegos geométricos en madera, con los cuales configurar pirámides, edificios, u otras abstracciones de sumo interés dentro del enfoque de MAYINCA, en tanto nos recuerdan la casa, el templo, la plazoleta y calzadas donde se ofrecen rituales antropocéntricos para deificar a las deidades de estas culturas históricas.

Patricia González y Wolfgang Fisher, "Juegos Geométricos", S/F Maderas ensambladas.

Xochitl Guevara, Illimani de los Andes y Johan Phillips presentan otro performance titulado "La trenza de mi abuela", 2017, realizada con mecate de cabuya, otro material muy tolerante con nuestra naturaleza y cultura, tanto como lo pueden ser las cenizas, el achiote, el lodo, la piedra, la madera, y lo hacen en un juego donde participa el público trenzando y cargándose de los bríos y la memoria.

Xochitl Guevara, Illimani de los Andes y Johan Phillips, "La trenza de mi abuela", 2017, performance.

Irvin González, artista fotógrafo, captó varias fotografías de uno de los puentes de Nueva York, a las cuales aplica un proceso que permite Photoshop para curvarlos de manera que asemejan esferas o silogismos cercanos a los petroglifos o inscripciones prehispánicas halladas en varios puntos de estas geografías. Rolando Castellón investigando al respecto encontró unas interesantes anécdotas que agregan interés a las fotografías: *“... se cuenta en el folclore urbano “niuyorquino” que en los albores del famoso Brooklyn Bridge, un personaje del bajo mundo trató varias veces de vender el famoso puente. En algún momento la policía tuvo que intervenir y disuadir a los nuevos dueños de cobrar peajes a los usuarios por pasarlo. En una ocasión fue vendido por 50.000 dólares al mejor postor, por el notorio delincuente estadounidense George C. Parker, quien trató también de negociar los famosos monumentos la “Estatua de la Libertad” y el “Madison Square Garden”.*

Irvin González. “Puentes”, 2017. Fotografía digital.

Edgar León con *IZO métrico-estructural*, 2017, ofrece una jocosa y huguetona metáfora de un carrito cuya carrocería es una piedra tallada, a la cual le adhirió un sistema de rodaje, y como cabeza -montada sobre la campanilla o timbre de bicicleta-, coloca una réplica de oro precolombino: para demostrar lo azaroso de las percepciones acerca de aquella cultura originaria y que intensifica las propuestas de MAYINCA.

Edgar León. *"IZO Métrico Estructural"*. 2017. *Instalación*.

Luis Monge con *Brutalmente Correcto* exhibe un conjunto fotográfico compuesto por diversas focalizaciones de la arquitectura “brutalista” contemporánea, entre ellas la del edificio de la Contraloría General de la República”, en Sabana Sur, edificio diseñado por el arquitecto Raúl Goddard el cual asemeja una de las pirámides tan características de la arquitectura mesoamericana.

Luis Monge. "Brutalmente correcto". 2015. Fotografía e impresión digital.

Rodolfo Morales, artista-diseñador, crea otra idea de "metate" y que titula *Metate*, confeccionado con detalle y fino tratamiento de maderas como la rosada gravílea -*Gravillea robusta*-, utilizada en el área metropolitana cuando fue sembrada de café y dar sombra a esos cultivos, además del cenízaro negro -*Samanea saman*-, en el cual sintetiza esos rasgos de símiles escultóricos tallados en piedra, utilizados en los rituales por nuestras culturas del pasado. Para su muestra personal Intro/Retro, 1996, en Sala 2 del MADC, Morales expuso un gavetero con rasgos formales de las pirámides maya.

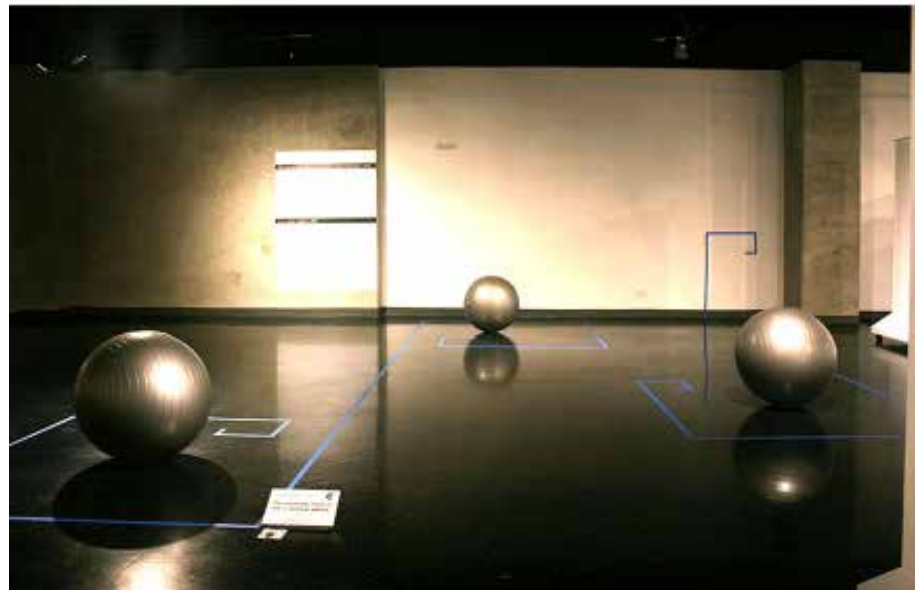
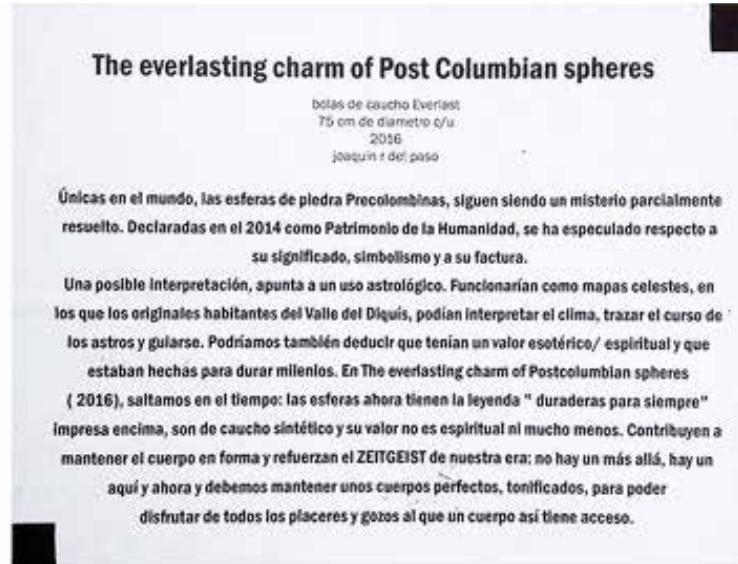

Rodolfo Morales Metate, 2017, mueble en madera de gravílea y cenízaro.

Rodolfo Morales "Intro/Retro", 1996, mueble en madera de gravílea y pejibaye.

Joaquín Rodríguez del Paso (in Memoria), se expon la ficha que en 2015 acompañó su instalación en la muestra atlántis centr/América, titulada *The everlasting charm of Post Columbian spheres*, y una foto de la instalación participante en el proyecto “Conclusiones actuales sobre el Arte Originario”, 2016, en la sala de exposiciones temporales del Museo de Jade y la cultura Precolombina.

Joaquín Rodríguez del Paso (in Memoria). "The everlasting charm of Post Columbian spheres". Ficha técnica y fotografía.

Pablo Romero presentó una auto-reinterpretación de su pieza *¿Arte Indígena? ¿Qué prosiga la empresa del tropicalismo multinacional!* expuesta en el Salón Nacional de Artes Visuales Museo de Arte Costarricense. 2017, la cual cuestiona la esencia misma del arte y la cultura contemporánea delante del arte de nuestros ancestros, cuando se pasa la página del libro dando por entendido que ya todo lo sabemos de nuestros orígenes pero el artista nos invita a detallar, a cuestionar y encontrar nuevos abordajes.

Pablo Romero. ¿Arte Indígena? ¿Qué prosiga la empresa del tropicalismo multinacional!“. 2017. Instalación.

José Rosales, *Chedo*, 2017, una muy sensible instalación de este joven emergente en el arte costarricense, realizada con materias como el jabón, el yeso en polvo, tierra, y yeso en polvo con diamantina rosada. La visión de José Rosales es una aproximación a la idea de desenterrar hallazgos funerarios del ayer y aquellas culturas mesoamericanas donde de repente, se descubren las estatuillas de una pareja entre el yeso, la tierra y la emocionalidad que tilda al acto.

José Rosales, "Chedo", 2017. Instalación con tierra, esculturas en jabón, polvo de yeso y diamantina rosada.

Anne Siberell exhibe la imagen de un vestido femenino, en cuya cabeza coloca el dibujo axonométrico o constructivo de una casa, para prefigurar a la deidad universal femenina, dando cabida -como en la arquitectura mesoamericana-, al ritual de posesión, en este caso de la casa u hogar.

Anne Siberell. "S/T", S/f. pintura collage.

Zole Solano con piedras y fragmentos encontrados en la comunidad de Tucurrique, provincia de Cartago, instala *Descolonización*, sobre un platón de madera de cocobolo confeccionado por el artista guanacasteco Rodolfo Uder, y los dispone sobre diccionarios de la lengua española y libros de historia del arte, para aludir a la fortaleza de las manifestaciones autóctonas delante de los eurocentrismos que fragmentaron las culturas autóctonas, y en la cúspide del conjunto coloca, cual piedra angular, una pintada con la representación de una pirámide mesoamericana.

Zole Solano, "Descolonización", 2017. Instalación con piedras, pintura, platón de cocobolo del artista diseñador Rodolfo Uder, diccionarios de la lengua española y libros de historia del arte.

Rafael Ottón Solís, *Piedralumbre*, 2017, es un conjunto de tres hermosas piedras bola de río, una de las cuales posee una oquedad que el artista rellena de agua para sugerir la idea del altar y la fuente como si de ella fluyeran los espíritus del antepasado.

Rafael Ottón Solís, "Piedralumbre", 2017. Instalación con piedras y especias.

Alessandro Valerio presenta un hermoso tríptico que nos recuerda los sistemas constructivos de las pirámides mesoamericanas hechas de piedra y argamasa de piedra molida y lastres: *ST (de la serie Atajos del río Tibás)*, 2017 y el emplazamiento *Barrio Aranjuez, San José*, 2017. (Tanto como Marcos Agudelo aludió al sistema constructivo *Opus reticulatum* de los etruscos y romanos, los constructores mesoamericanos tenían sus propias técnicas u *opus* autóctonas.

Alessandro Valerio, Barrio Aranjuez, San José, 2017 y ST (de la serie Atajos del río Tibás), 2017.

Henry Vargas, diseñador, artista, historiador e investigador, presenta la fotografía en la cual aparece su propia sombra al pié de la escalinata de la pirámide de Chulula, México, y que él titula *Auto-retrato en Chulula*, 2017.

Henry Vargas, *Auto-retrato en Chulula*, 2017.
Fotografía digital.

Jorge Zamorán exhibe *Casa NO territorio*, se trata de un fragmento de su exposición del mismo título expuesta paralelamente en la Galería Nacional, en la cual reflexiona sobre los roles del poder de cada habitante en su propio hogar, centrado en la planta arquitectónica, y al cual traspone la cartografía centroamericana.

Jorge Zamorán, "Casa NO territorio", 2017. Fotografía digital.

En el proceso de la MAYINCA Arquitectónica

Para el catálogo del proyecto **MAYINCA** interesa documentar el proceso, “los ires y venires” de la curaduría, “el quite y pone” de la muestra durante el montaje o la toma de decisiones museográficas, de manera que incluimos piezas que no están físicamente en las Salas de Patrimonio pero que son componente activo del proyecto, del proceso y el pensamiento que deriva, tales como las fotografías de **Zole Solano Ramírez**, quien en las mismas fechas del montaje e inauguración, visitaba Tikal documentando las pirámides de aquel emplazamiento maya guatemalteco.

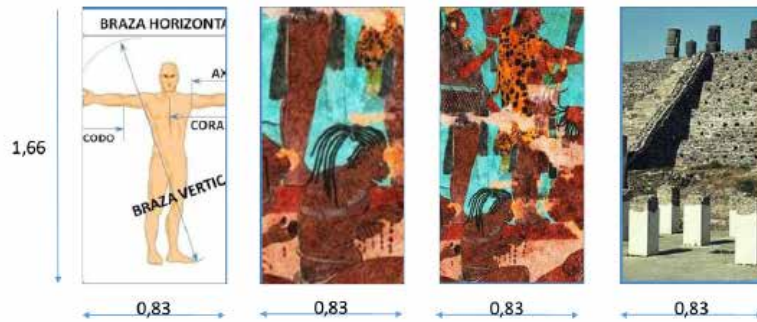

Zole Solano, fotografía de una de los monumentos mayas de Tikal, Guatemala, en el instante en que el sol está en el zenit y ensombrece las caras de la pirámide entre las arboledas vecinas.

Henry Vargas. "Casa del Escultor Guanacasteco", S/f, fotografías en blanco y negro.

El investigador cultural **Henry Vargas** en una de sus recopilaciones de la arquitectura vernácula, encontró la casa de un escultor guanacasteco en la zona entre los cantones de Nicoya y Santa Cruz; él construyó su vivienda y la recubrió de tallas en madera con motivos originarios precolombinos, y que de alguna manera nos evoca "La Casa del Soñador", del escultor primitivo Macedonio Quesada de la comunidad de Cachí.

Carlos Bolivar Chacón. "Monolito" 2017. instalación-documentación.

Carlos Bolivar Chacón, en tanto arquitecto, recrea la idea de una columna o monolito de base cuadrangular, en cuyas tres primeras caras dispone imágenes del monumento tolteca o pirámide de Tula, México, y en la cuarta devela la relación de medidas antropométricas con la cual se asume la armonía, el equilibrio, la geometría universal tan central en los discursos de la arquitectura mesoamericana.

Oscar de la Cruz, "Sacada del árbol" 2017. Fotografía digital.

Oscar de la Cruz, "Sacada del árbol"
2017. Fotografía digital.

De igual manera presentamos las fotografías de **Oscar de la Cruz**, quien aborda lo que se conoce como "la sacada del árbol" desde las selvas de Talamanca, atravesando ríos y cerros, en este caso realizada por indígenas bribri actuales para reparar el rancho cónico de la comunidad de Amubri, en esas insondables alturas de esa cordillera. Pero no se trata solo de ir, encontrar un árbol factible de cortar, en tanto son indígenas que guardan total respeto por su entorno. Ellos pasan noches en vela y en un ritual para invocar al Sibó su dios, quien dispone lo necesario para sus vidas, y caminan sigilosos la montaña, para no despertar al Duaró –deidad del mal-, quien metería el gusanillo que carcome la madera, una vigilia para reconstruir el lugar sagrado dentro de su cosmogonía tan tolerante con su naturaleza y cultura.

Para concluir con este ensayo acerca de la "MAYINCA Arquitectónica" se utiliza como elemento de identificación de la muestra la fotografía de LFQ sobre un tajo localizado en las "Cóncovas", del cual se extrae material para la fabricación de cemento por parte de la industria HOLCIN, en Agua Caliente de Cartago. Sobredicha imagen se dibujó con luz y contraste una pirámide similar de la arquitectura mesoamericana, con el objetivo de configurar la metáfora, de hacer visible lo que el artista ve con imaginación y creatividad en su mundo interior y de esta manera hacer visible el glorioso pasado en las manifestaciones actuales del arte.

MAYINCA Arquitectónica en fotografías

LFQ. "Valores de Cambio para la Descolonización" 2017.
Instalación con hojas, bejuco y raíces. Foto Gustavo Araya.

Patrocinan y colaboran:

Gustavo Araya Montezuma

