

Disrup- ción de los límites

Pluriculturalidad en el
arte contemporáneo
Guanacasteco

MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

FERIA
HECH
AQUI

**Banco
Popular**

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

SG-D

Sede de
Guanacaste

Disrup- ción de los límites

Pluriculturalidad en el
arte contemporáneo
Guanacasteco

**Museo de Guanacaste
Liberia 2024**

Disrup- ción de los límites

**Pluriculturalidad en el
arte contemporáneo
Guanacasteco**

Participan:

Ana Alan
Arjery García
Adriana Sánchez
Aurora Quirós
Cristina Gutiérrez
Christian Porras
Daniel Matul
Dylan Arias Mora
Dominga Matarrita
Gabriela Valenzuela · Hirsch
Gretel Fajardo
Gustavo Zeledón
Guillermo Navarro
Higinia Calderón
José Montero Castro
Juan Carlos Ruiz
Juana López
Karen Clachar
Lidia Fennell
Llobet Ruiz
Luis Carlos Montiel
Leticia Vásquez
Marielos Calderón
María del Rocío Ajún
Mariana Jiménez
Maribel Sánchez
Malcom Jamil
Marta Figueroa
Marta Ramírez
Néstor Fajardo
Néstor Palacios
Norma Varela
Odilie Vásquez
Patricia Quirós
Rodolfo Uder
Ruth Bonilla
Sandra Molina
Salvadora Cruz
Sonia Quirós
Teresa Castro
Teresa Sánchez
Vanessa Quirós

**Curadores: Illimani de los
Andes, Yasser
Salamanca y L.FQ.**

Escalas de una historia que trasciende las fronteras

Muestra en el Museo de Guanacaste, Costa Rica, titulada Disrupción de los límites: Pluriculturalismo en el arte contemporáneo guanacasteco, dentro del programa del Festival Internacional de las Artes FIA Liberia 2024, abierta al público de Noviembre 2024-Enero 2025.

El encuentro con las expresiones creativas que afloran en la provincia guanacasteca, logran despejar un pensamiento que asume la realidad actual, pero que a la vez mantiene un espíritu cuyos ciclos se entroncan en la naturaleza, donde además surge un tránsito pluricultural, el cual habría de marcar la región desde períodos precoloniales, llegando a adoptar en esta nueva fase el despliegue de un mundo globalizado.

Los caracteres de la propuesta artística registran signos definidos por el trío curatorial: Illimani de los Andes, Yasser Salamanca y Luis Fernando Quirós; desde nociones de un tiempo sin tiempo, de no linealidad, lo cual orbita en el sentido de la autorreferencialidad, de cómo se dijo reconocerse ante la marea de incertidumbre actual, apego a la Bio/Cultura y descolonización.

De tal manera, Guanacaste y su presencia creativa conlleva a introducirnos en un espacio que deviene del mestizaje, donde se conjuga el jade y el metal de antaño, la fijación de corrientes migratorias chinas, del hábitat chorotega, afroamericano, y del actual encuentro cosmopolita.

El fenómeno que transcurre en la comunidad guanacasteca, como parte de una tierra pacífica, dotada del resguardo natural, plantea a la vez un creciente

Performance de la señora Juana López de Islita.
Fotos de Loida Pretiz

riesgo que se desarrolla en las dinámicas de gentrificación cuyas secuelas se vuelven perceptibles por el halo creativo, llega en esta arista una recurrencia a la materialización del tiempo, a la perspectiva de cambios abruptos en un reconocido y palpable mundo ahora precipitado.

En esta polivalencia, versa reunir un arte que devela a los mismos habitantes de la provincia, en tanto antes de la propuesta expositiva no habían puesto sus miradas en sus propios matices culturales donde explorar la pureza de gemas de singular radiación lumínica: la guanacastequidad. De ahí el sentido didáctico enfatizando en el esbozo museográfico de colocar un espejo donde se miren los moradores de la provincia reconociéndose los unos a los otros en lo expuesto: sus sentires, creatividades, poéticas, idiosincrasia, transiciones e identidades.

El ejercicio de apreciación y construcción de un discurso sensorial en la colocación de las creaciones dentro de la sala, muestran en este primer encuentro, un rizoma que además se nutre con la comunidad artística, no solo desde un quehacer individual, sino en la articulación de acciones que imperen en la búsqueda de proyección y promoción del panorama artístico en un espacio que ha sido relegado y atisbado como periferia desde la centralización capitalina.

El guiño curatorial hacia las expresiones contemporáneas no marca necesariamente en esta muestra, una omisión con las pautas vanguardistas y tradicionales, sino que se busca liberar un panorama inclusivo donde se registre el pensamiento y la sensibilidad desde distintas aristas. La ocupación creativa llega a introducir la realidad conjugada con las emociones y experiencias personales además de la percepción colectiva que

atraviesa las particularidades del entorno. Como parte de la investigación artística previa a la colocación expositiva, se advierte además en el panorama general de la región, un vínculo entre la actividad creativa y la necesidad de pervivencia, donde el mercado regido principalmente por la demanda del extranjero transeúnte reviste parte del enfoque que repercute en el planteamiento estético local; de esta manera cabría mencionar aquí que el artista absorbe de su región dotada de costas, y alcanza sus propuestas como quien recoge las elocuentes piedras coloridas cuyas pupilas se abren al sentir el mar... balanceándose así entre lo intrínseco que busca al ojo reflexivo y lo prescindible o negociable.

La asimilación de estos contextos nos lleva al encuadre de este catálogo cuyo abordaje asciende sobre las piezas de la muestra: “Disrupción de los Límites”, la cual determina además una investigación previa y el abordaje actual del quehacer creativo guanacasteco en el marco de su Bicentenario de Anexión, donde las líneas curatoriales aprovechan el tejido instintivo del territorio para dar seguimiento a una historia que solo puede respirarse a través de las alas que aquí el arte nos entrega.

Illimani de los Andes, Yasser Salamanca y
Luis Fernando Quirós
Curadores

Acceso al Museo de Guanacaste. Foto cortesía de Jonathan Espinoza D.

Romper fronteras para reconocernos

Muestra en el Museo de Guanacaste, Costa Rica, titulada Disrupción de límites: Pluriculturalismo en el arte contemporáneo guanacasteco, en el programa del Festival Internacional de las Artes FIA Liberia 2024. Noviembre-Diciembre 2024.

Este año 2024, fue muy singular debido a fenómenos atmosféricos inusuales en la provincia de Guanacaste, Norte de Costa Rica colindante con Nicaragua y frontera Sur de Mesoamérica. Lluvias e inundaciones llevaron incluso a suspender eventos programados, pero a pesar de la alerta roja de emergencia, esta muestra se abrió, precisamente para conmemorar el Bicentenario de la Anexión a la patria costarricense, evocación a los ancestros guanacastecos cuando corriendo los linderos de su territorio para abrazar la paz y convivencia de la multiculturalidad y diversidad de pensamientos: Romper los linderos para reconocerse unos a otros y avistar con otras miradas a sus vecinos y semejantes. Este fue el marco propicio para realizar el esperado Festival de las Artes 2024 en la ciudad de Liberia, capital provincial con una propuesta expositiva sin precedentes para el Museo de Guanacaste, curada por Illimani de los Andes, Yasser Salamanca y Luis Fernando Quirós (LFQ).

Caracteres de la propuesta

El tiempo fractal, que, como un rizoma brota donde nadie lo espera, y para esta ocasión intervino el tiempo atmosférico que se convirtió en desafío a superar.

Versó en reunir un arte que sorprendiera a los mismos habitantes de la provincia, en tanto antes de la propuesta expositiva no habían puesto sus miradas en sus propios matices culturales a explorar. De ahí el sentido de mediación didáctica enfatizada en el esbozo museográfico de colocar, como se dijo, un espejo donde se miraran los moradores de la provincia reconociéndose los unos a los otros en lo expuesto: sus carismas, sentires, creatividad, poéticas, idiosincrasia e identidad cultural.

Abordajes

Los elementos del planeta son anclajes que catapultan estos aportes de la investigación cultural, al potenciar en el público múltiples lecturas que se localizan en la tierra, el agua, el fuego, la naturaleza y la cultura, sólidos anclajes que desde tiempos inmemoriales se reconocen en la alfarería, el uso de las maderas de cultivos abundantes en sus suelos, además de piedras, mármoles, fibras o textiles u otras materias inmemoriales portadoras de signos del arte originario y raíz mesoamericana.

Es importante reconocer además el paisaje, la bajura y la altura inspiradores de la poesía y la canción guanacasteca. Son componentes de identidad en los cuales se aprecian las formas culturales y sociales ligadas a la tradición y formas de convivencia a lo largo del tiempo e historicidad.

Se recuerda que durante el siglo IX y X, esta región Sur de Mesoamérica purgó considerables migraciones

María del Rocío Ajún. Tilarán. 5 007 803 41 2024. Crochet. Variables

Daniel Matul. Hojancha. Obituarios de la memoria 2022
Instalación Variables

provenientes del centro de México motivadas por tensiones sociales y buscando nuevas tierras, pero trajeron por ejemplo la cerámica policroma que antes no existía en estos territorios de la península de Nicoya; además del imaginario simbólico del panteón mexica y maya como el Quetzalcóatl o serpiente emplumada.

Pero también trasciende que otro número de migrantes de esta región Sur mesoamericana migraron al Norte, hibridación cultural establecida en la zona del istmo de Tehuantepec, y en especial la icoot de las zonas costeras del Golfo de México. De manera que esa riqueza de simbolismos, carismas culturales, sociales y religiosos se reflejan en un esbozo curatorial ataviado de diversidad, visiones del cosmos y creatividad.

Las y los artistas invitados a exhibir crearon lo mejor de sí, teniendo en cuenta los rigores de una muestra en la cual los curadores investigaron en el campo durante largos 12 meses, para conocer las diversas manifestaciones desde la pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, ensambles, instalaciones y objetos artesanales,

Ana Alan
Tamarindo
Gold Coast
2023
Técnica mixta
sobre lienzo
90x120cm

en asunción al arte contemporáneo. Intentaré esbozar algunas de las obras expuestas.

Ana Alan de Playa Tamarindo alberga en un lienzo la visión de un atardecer costero de arenas blanco marfil, con objetos adheridos que parecen esos grafismos que se mueven en las pantallas de las redes y enmarcan el comercio que, en contradicción, las invade.

La artista Cristina Gutiérrez de Playas del Coco, quien en su reciente participación en Mesoamérica Tierra de Huellas en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 2023-2024 expuso “Grafos en el mar”, inspirados en los gestos de las criaturas marinas dejados al bajar la ola, redirige su visor hacia la cordillera de Guanacaste poblada de petroglifos grabados en la roca por los pueblos originarios. “Petro-Grapho 2” es un dibujo en técnicas mixtas sobre lienzo de 200 x 210 cms, el cual impacta la atención del espectador sumiéndolo en la reflexión acerca del tesoro de este contexto bio-cultural e histórico de su provincia.

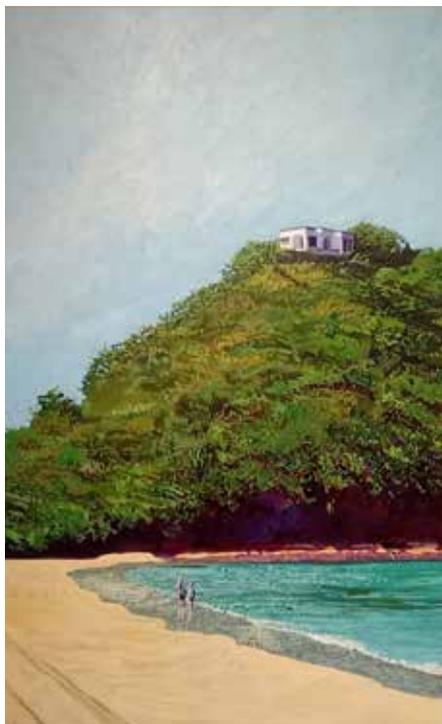
Cristina
Gutiérrez de
Playas del Coco,
Petro-Graphos 2.
2024

Gabriela Valenzuela-
Hirsch
Tamarindo
Círculo de dolor
2022
Escultura
Variables

Gabriela Valenzuela-Hirsch de Playa Langosta, Tamarindo, evoca el cuerpo intervenido creando una memoria líquida e impele a la reflexión sobre la creatividad al disfrutar las riquezas terrestres del mar, el bosque, la pampa, paraíso en el cual revivir esa pulsión de esta naturaleza guanacasteca que desborda su imaginación en el momento de realizar la talla de su propuesta.

Juan Carlos Ruíz de Tilarán lleva a lienzo una pro-blemática tan actual como delicada que está cambiando los roles sociales de los costarricenses: el fenómeno de la gentrificación, cuando los propietarios de los mejores terrenos, mejores vistas al mar, y mejores carreteras construyeron sus residencias de playa o montaña, y, con ello subieron el costo de la tierra y el costo de la vida para todos por igual dejando al connacional en desventaja. Evoca aquel discurso del insigne Joaquín García Monge ante los estudiantes del Liceo de Costa Rica y Colegio de Señoritas un 15 de Septiembre de 1921, celebrando el Centenario de Independencia ante el Monumento Nacional, dijo “ Los costarricenses que no aman a su tierra y no la quieren trabajar para sacar el sustento, y las venden a los extranjeros, de propietarios pasarán a ser inquilinos en su propio país.

Rodolfo Uder. Paraíso de Santa Cruz La iguana de los valles / Fertilidad /Sin título
2010,2015 y 2024 Variables

Juan Carlos Ruiz. Tilarán
La casa del gringo en la colina
2024 Acrílico sobre tela
94x 58 cm

Rodolfo Uder de Paraíso, Santa Cruz, recoge de su finca maderera troncos, raíces, maderas quemadas en los candentes veranos y con su visión creativa los convierte en metáforas de las criaturas del bosque como la iguana, o del mar como el pelicano, pero también la metáfora de una vulva femenina sacando a flote esa jerga pulsional propia de nuestra madre natura.

Las mujeres artistas y artesanas que trabajan bajo el alero del Museo Islita, Cantón de Nandayure, exhiben ingeniosas piezas de enorme porosidad entre el arte y artesanía, pero también de imaginativa interpretación que los vuelve lúdicas, provocan un punto de inflexión para valorar la riqueza de este potencial para la cultura guanacasteca.

Vista de sala con el textil al fondo de Roció Ajún con los colores del árbol de Guanacaste. Abajo vista general.

Ceràmicas de Maibel Sánchez Grijalba, del Museo de la Ceràmica Chorotege de San Vicente de Nicoya.

Piezas varias del colectivo de mujeres que trabaja con el Museo de Islita, en Bejuco de Nancayure.

MUSEO ISLITA. Bejuco, Nandayure

Proyecto comunitario de emprendimiento cultural y social, que aporta hacia el arte de la región, en donde mujeres de lugares aledaños se reúnen en el Museo Islita para entablar un diálogo entre el espacio y sus saberes. Todas las creadoras exploran sus procesos artísticos incorporando diversidad de elementos naturales, algunos recolectados en sus comunidades como: maderas, rocas, semillas, hojas; la utilización del trabajo en barro, y otras bordando actividades de su vida cotidiana o de alguna escena que las cautivó.

Participan: Arjely García. Adriana Sánchez. Aurora Quirós. Dominga Matarrita. Grethel Fajardo. Higinia Calderón- Juana López, Llobet Ruiz Marielos Calderón. Marta Figueroa. Salvadora Cruz. Sandra Molina. Sonia Quirós. Teresa Castro. Teresa Sánchez. Vanesa Quirós. Patricia Quirós. Marta Ramírez. Odilie Vásquez

Christian Porras
Liberia
Cimarrona
2022
Acrílico sobre tela
80x70 cm

El grabado de sugestivos grafismos ofrece a Karen Clachar, artista de la zona de Guardia, quien a partir de ese impulso crea ventanas para atisbar hacia la algarabía de la festividad popular tan abundante en la provincia, retratando personajes y mascaradas inmersos en esa agitación al celebrar y evocar cultura y tradición enmarcadas en esta serie de grabados.

Karen Clachar. Liberia 1/20 La Gritona, 2023. Xilografía sobre papel Variables

Néstor Fajardo. Bejuco de Nandayure. La playa y yo, la ancho flora y Dios
2023 Tríptico fotográfico impreso en papel 37,5x 29 cms

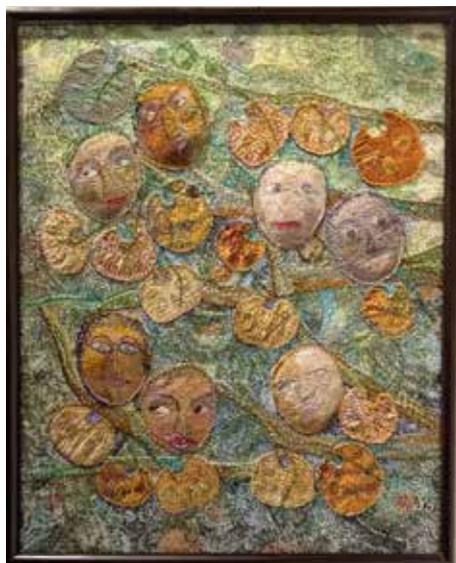
Christian Porras de Liberia con retazos de madera re- compone un hermoso imaginario de retratos populares, además de ensamblajes que refieren a corrientes estilísticas de la primera parte del siglo pasado como el Constructivismo ruso y el Cubofuturismo del Norte de Italia presente en la obra de Fortunato Depero, pero al ser de madera, invoca a su cultura y tradición de las mascaradas en los festejos populares.

En una arista de profundidad crítica de la muestra Néstor Fajado oriundo de Bejuco, Nandayure, recrea un tríptico fotográfico que pone de cabeza nuestras creencias espirituales. La pieza expuesta fue parte del Salón Nacional de Arte del Museo de Arte Costarricense 2023, al igual que la pintura de Ana Alan y la cerámica de Mariana Jiménez despuntan en lo expuesto.

Lidia Fenell exhibe un textil que recoge interpretaciones humanizadas de las chorejas, o semillas del Árbol Nacional, el Guanacaste (*Enterolobium cyclocarpun*), adquiere varias expresiones que captan la mirada del espectador sumiéndolo a reflexionar acerca de el rol de la materialidad en su naturaleza.

Malcom Jamil. Nicoya
El Cansancio, 1/3
La Paridera, 2/3
Mueca de Incomodidad,
3/3. 2024. Dibujo sobre
papel. 37cm x 49.3cm
cada uno

La tilaranense Rocío Ajún nos vuelve la mirada al mar, a las redes de los pescadores y a la barca con todas las problemáticas asociadas como la pesca de arrastre, pero la suya es una metáfora o poética de ese mar a atravesar, al reto de la vida cotidiana de recordar lo suyo.

María del Rocío Ajún. Tilarán. 5 007 803 41 2024. Crochet Variables

Norma Varela. Liberia.
El árbol de la memoria.
2024. Instalación
Variables

Por su parte Norma Varela, artista liberiana concede la gracia al *Árbol de la Memoria* de acuñar una crítica a la población de la ciudad de Liberia, que pasa por alto el valor de su arquitectura blanca, de valor vernáculo y patrimonial. En una estructura de hierro que conforma el árbol cuelga tejas de barro.

Daniel Matul, *Hojancha, Obituarios de la memoria*, 2022, es una instalación que forma parte del proyecto “recuperación y reconocimiento del patrimonio cultural afrodescendiente que poseen los cantones de Nicoya y Santa Cruz como medio para la promoción educativa de la convivencia intercultural” de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA), en Nicoya.

Daniel Matul. Hojancha. Obituarios de la memoria. 2022. Instalación Variables

La ceramista Maribel Sánchez Grijalba de San Vicente de Nicoya, ligada a la actividad artesanal por toda una vida, nos muestra varias versiones del trabajo que exhiben en el Museo de la Cerámica Chorotega.

Maribel Sánchez Grijalba. San Vicente de Nicoya. Mitos. 2024
Cerámica. Variables

Mariana Jiménez Zúñiga. Sadinal de Carrillo. Jaguar: Guerrero del Sol Nocturno. 2023. Cerámica. 35cm alto x 18cm largo x 29 cm ancho (fondo)

Mariana Jiménez Zúñiga de Sadinal de Carrillo, exhibe Jaguar: Guerrero del Sol Nocturno. 2023

Cerámica que pretende trazar un puente entre el pasado y el presente con el fin de mantener las expresiones artísticas precolombinas en nuestro imaginario actual, estrechamente relacionadas al mundo espiritual y el entorno natural.

Dylan Arias Mora de Liberia, exhibe el video Paisajes, 2024, resalta la naturaleza de Guanacaste. A partir de capturas invita al espectador a conocer t dusfruttar el paisaje de la zona.

Guillermo Navarro de Liberia con Una tarde en el parque de Liberia, 2024, una obra de carácter costumbrista, Confronta dos tiempos diferentes: por un lado la actualidad representada en la banca de metal y la de

concreto. Retrata una algarabía de tarde musical. Gustavo Zeledón también de Liberia, Con olor a mar entre las manos 2024, Fotografías de Bahía Salinas en La Cruz, exhibe los lapsos entre el tender y levantar redes; una vida al ritmo del viento, las mareas y las manchas de cardumen que incurren la bahía. Los audios fueron generados por Soren Vargas, Stephanie Marín, José Román Sánchez y Josué Torres, poetas relacionados a la zona de Guanacaste bajo la inspiración de las imágenes.

José Alberto Montero Castro de Quebrada Grande de Liberia, expone la pintura La Fuente, 2024, para remitirnos a los rituales ancestrales que trascienden las narrativas vernáculas, recreación de paisaje de vida cotidiana ancestral. El agua como elemento indispensable para la existencia. Narrativa de transmisión de conocimiento mediante de la tradición oral.

Leticia Vásquez López de Bejuco, Nandayure, con el video Memorias de un marimbero, 2024 hace un homenaje a Félix Vásquez, su padre. Refleja la conexión con la música, la elaboración artesanal de la marimba, su saber musical como legado imborrable hacia su descendencia. Memorias de un marimbero se conecta con la cultura guanacasteca, su alegría, y saberes ancestrales. Reflexión nostálgica del tiempo, que de forma silenciosa se lleva a gente portadora de historias colectivas.

Luis Carlos Montiel Granados, de Nicoya con Invocación Chorotega, 2024

Acrílico sobre tela, explora la memoria relacionada a los instrumentos musicales realizados por nuestros pueblos originarios, los cuales entre sus usos se destaca la ceremonia a deidades como la “Serpiente emplumada”.

Gustavo Zeledón. Liberia. Con olor a mar entre las manos
2024. Proyección audiovisual colaborativa. Variables

Leticia Vásquez López. Bejuco, Nandayure. Memorias de un marimbero
2024- Fotografía digital. Variables

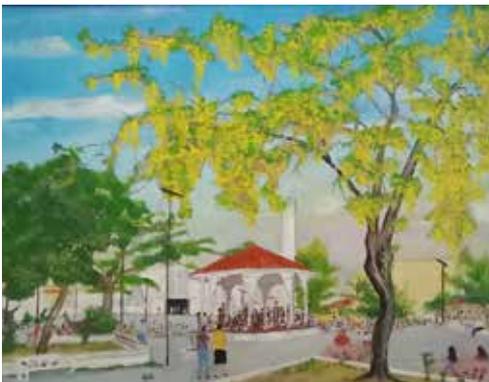
Dylan Arias Mora. Liberia. Paisajes. 2024. Video. Variables

José Alberto Montero Castro
Quebrada Grande de Liberia
La Fuente. 2024. Pintura
50 x 50 cm

Luis Carlos Montiel
Granados. Nicoya.
Invocación Chorotega 2024
Acrílico sobre tela
40 x 50 cm

Guillermo Navarro. Liberia
Una tarde en el parque de
Liberia. 2024
Acrílico sobre tela
60 x 80 cm

Néstor Palacios. San Antonio de Nicoya. Esperanza. Néstor Palacios
San Antonio de Nicoya

La artista de la Cruz Ruth Bonilla exhibe una instalación con el busto titulado Soley, un argumento de naturaleza política que refiere al último punto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, Puerto Soley, cuya cabeza se logra mover de un lado al otro relacionando la porosidad existente en esta frontera de dos pueblos hermanos que se necesitan el uno del otro. Dispone detrás del busto dos cuadrados hechos con arenas y conchas como para reforzar de lectura de materialidad que resignifica el hecho que no son murallas de hierro las que nos separan sino la arena del mar que es indivisible y aún en vez de separar a esta enorme cultura mesoamericana.

Ruth Bonilla. La Cruz. Almejas y Busto Soley. 2022. Tierra, almejas sobre papel y tela / Cerámica con acabado en horno de gas Variables.

Público visitante

Muestras paralelas en Liberia 2024

Jícaros, en La Casa de la Gobernanza, Ciudad de Liberia. 2024

La casa del sabanero. Sala 1, Museo de Guanacaste. Liberia 2024.

MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

**Banco
Popular**
El Banco de los Guanes

MUSEO DE GUANACASTE

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

SG-D

Sede de
Guanacaste