

MAYINCA XI

TEXTILES/TEJIDOS/BORDADOS/RETAZOS

Exposición Colectiva

Galería Rafa Fernández
Galería ECA

Desde su origen en 2012 MAYINCA (Maya + Inca), visibiliza la memoria cultural ancestral inspirada en las expresiones artísticas de los pueblos originarios del continente; aunque lo exhibido no sea arte indígena, lo evoca. La presente edición está dedicada al Arte Textil: Se exponen tejidos, uso de fibras naturales, hilos, o cualquier otro material para formar tramas o trenzas entrelazadas entre sí para generar superficies; es una actividad creativa tan antigua como la humanidad misma.

La evolución de este arte y técnica la marcó la invención de los telares de la época artesanal y preindustrial, los tejedores adoptaron motivos abstractos como el cuadrado, el rombo, el triángulo equilátero, pero también patrones inspirados en la naturaleza. Hoy en día la tecnología ofrece nuevos materiales, como microfibras y otras invenciones basadas en los mismos principios de tramar, entretejer hilos y cuyos diseños se aprecian los lenguajes contemporáneos; incluso, hasta la creación tridimensional con textiles posibilita observar objetos, como puede ser la raíz de un árbol, que conceptualmente son un tejido.

Buenas tardes

Nos complace tener la apertura de la exposición colectiva MAYINCA XI en la sede central de la Escuela Casa del Artista Olga Espinach Fernández, de los curadores Rolando Castellón y Luis Fernando Quirós. Este es un aporte didáctico al crecimiento educativo que realizamos, donde el intercambio de conocimientos, experiencias y aplicaciones contribuyen a elevar el nivel en la formación de los estudiantes en sus diferentes especialidades, enfocado en procesos de enseñanza de las artes plásticas para una amplia formación que abarca desde niños hasta adultos mayores.

La propuesta plástica MAYINCA en su versión número once, constituye una oferta con una diversidad de materiales, técnicas y conceptos que nos permiten apreciar un espectro cultural basado en los textiles bordados, tejidos e hilos, como elementos para construir identidad y tradición. Es como la urdimbre donde las tramas van formando las telas de sociedades primitivas, discriminación, la explotación y el abuso en otros periodos de la historia y que persisten en la actualidad.

Durante el montaje de las obras, conversamos con don Rolando, sobre las múltiples actividades que se pueden generar con esta muestra, involucrando a los artistas, docentes y estudiantes; conferencias, talleres o performance de temáticas y técnicas relacionadas con la exposición.

Mi gratitud a los maestros Castellón y Quirós por su anuencia para exhibir estas obras, a la Dirección del Museo de Arte Costarricense por el respaldo en la programación y montaje, así como al profesor Juan Carlos Jiménez y el equipo de la Coordinación de Investigación, sobre todo a las compañeras Marcela Y Pamela por su dedicación en el proceso. Muchas gracias.

*José Edwin Araya
Coordinación General
Escuela Casa del Artista Olga Espinach Fernández*

Evocación a las culturas originarias de América

El pasado miércoles 12 de octubre 2022 y hasta el 15 de noviembre está abierta la muestra descolonizadora de arte contemporáneo en textiles, expuesta en la Galería de la Escuela Casa del Artista, instancia educativa del Museo de Arte Costarricense, para rememorar a las razas originarias de Abya Yala, tal y como fue llamada desde tiempos inmemoriales a América. La efeméride se desvirtuó en 1992 al dársele pleitesía a quienes intentaron e intentan aún mantener hegemonía y dominación sobre estas geografías. Desde su origen en 2012, MAYINCA (Maya + Inca), se propuso recuperar y visibilizar la memoria cultural de las expresiones artísticas de aquellos pueblos vernáculos; aunque lo exhibido no sea arte indígena, evoca su trascendental legado.

La serie Mayinca

Aquel año de 2012, luego de la celebración del paso de “bactuk maya” -que algunos interpretaron de manera errónea como el fin del mundo-, nuestra lectura fue dar el

paso adelante para celebrar el florecimiento de la cultura mesoamericana, y un grupo de artistas del istmo nos propusimos prestar nuestros brazos e intelecto para darle continuidad. Mayinca se montó por primera vez en la galería del auditorio de la Universidad Véritas en octubre de 2013, aunando el pensamiento crítico con un evento teórico donde se tuvo lecturas de poesía y cantos indígenas, narrativas inspiradas en estos signos. En similar circunstancia, un año después, en la zona de los murales del Museo Municipal de Cartago se montó “Cartografías” para visualizar las problemáticas de los mapas ante los ejes de dominación neofilibustera. Ese mismo año en los Jardines Lankester de la Universidad de Costa Rica, se abrió una muestra “Land Art” titulada “INJERTOS Art en Natura”. La tercera versión “Mayinca Tiestos de una Cultura”, 2015, tuvo sede en los antiguos calabozos del cuartel de Bella Vista, hoy Museo Nacional de Costa Rica.

El proyecto empezó a tomar forma y en 2016 realizamos varias muestras paralelas: “FotoMayinca”, una vez más en el Museo Nacional, y, “Mayinca Gráfica” en la Galería del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En noviembre de ese año, extendiéndose hasta 2017, el Museo de

Jade y la Cultura Precolombina, en su sala de temporales, inauguró “Conclusiones actuales sobre el Arte Originario”, propuesta de arte contemporáneo con artistas de alta visibilidad en el país.

Un año después en 2017, tocó el turno a “Arquitéctica”, en la sede del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Nacional, reflexionando sobre la casa, el hábitat y los materiales utilizados por los ancestros en la construcción: la piedra. Para 2018 apreciamos la grandeza del “Árbol Madre”, en la galería de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Nacional. Para 2019 la casa de “Museo de Pobre & Trabajador”, el colectivo que empuja estos proyectos expositivos e investigación, celebró la visión crítica de la realidad mundial de los paraísos fiscales y otros ejes de dominación, con “Dirty Money”, y una muestra paralela en la Academia de Bellas Artes en Indore, India, apoyados por el escultor y gestor cultural Amit Ganjoo quien la dirige; además, se dieron algunas resonancias en California.

En 2020 nos embargó la pandemia del Covid 19 pero Mayinca salió ilesa ofreciendo una exposición internacional en la plataforma Wix e issuu, curada por Illimani de los Andes, quien es otro brazo

más al empujar el aparataje conceptual de este proyecto. El 2021 fue tiempo para “Mesoamérica Tierra Encendida”, en la sala de Temporales del Museo de Jade y la cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, cocurada con Illimani de los Andes, Erandi Ávalos de México, y LFQ, con unos cincuenta artistas de todo el continente. En octubre de ese mismo año 2021, tocó de nuevo a Heredia abrir los espacios de la Escuela de Artes Visuales de la UNA, para la “Mayinca ON/FEM” la Abstracción. Para el presente 2022, nos alcanzó la realidad al inaugurar “Mayinca Textil”, en la galería de la escuela Casa del Artista, ente perteneciente al Museo de Arte Costarricense.

Textiles y nuevos significados

La presente (número once) -curada por Rolando Castellón y LFQ-, está dedicada al Arte Textil, trabajo creativo que recuerda a las comunidades autóctonas que experimentaron un amplio desarrollo biocultural, en relación con la tierra y cultura, como ha sido la tónica hasta tiempos actuales. Con los textiles el ser humano creativo manifestó sus creencias o visiones de mundo, buscó arroparse y con ello vestirse, pero además adoptar un lenguaje y técnicas que evolucionaron hasta el día de hoy.

Los textiles abarcan todos los tejidos, alfombras, gobelinos, cuerdas, urdimbre con uso de fibras, hilos, o cualquier otro material para formar tramas o trenzas entrelazadas entre sí y generar superficies. Es una actividad creativa tan antigua como la humanidad misma. Los primitivos cazadores de la era glaciario se recubrieron con pieles animales para protegerse del gélido clima, pero desde entonces empezaron a hilar y entretejer hilos de algodón natural, o lana animal e inventar además los primitivos telares y sus herramientas.

En las culturas originarias del altiplano andino, los incas, desarrollaron el arte del tejido, e inventaron con éstas el sistema de escritura denominado “quipus”, consiste en utilizar cuerdas y nudos para establecer un universo de significados. La cultura maya innovó la escritura en términos de la notación con glifos grabados en la roca, así como el sistema numérico vigesimal y el uso del cero. Trasciende que el uruguayo Joaquín Torres García, culminó su investigación con el constructivismo y abstracción geométrica que caracterizó a la Escuela del Sur del continente, al observar el arte de la América prehispánica. Lo mismo lo dedujo el guatemalteco-mexicano Carlos Mérida, quien, al analizar los patrones de los

tejidos mayas populares de Guatemala, gestó otra forma del constructivismo abstracto; lenguaje además que se aprecia en la arquitectura de Mesoamérica.

La evolución de este arte y técnica la marcó la invención de los telares de la época artesanal y preindustrial, los tejedores expresaron sus formas de creatividad al adoptar motivos como el cuadrado, el rombo, el triángulo equilátero, y una actividad modular geométrica de suma coherencia. Lograron trabajar con fibras naturales como el lino, abacá, ramio, cáñamo, cabuya, yute o hilos de origen animal.

Algunas lecturas de las piezas expuestas

Alexander Chaves Villalobos exhibe una coronilla hecha de cabello humano: utiliza el pelo de su madre e hija para generar una pieza de enorme sensibilidad y que atañe a la memoria.

De Berta Alegría de origen nicaragüense, se exponen varios de sus “quilts” hechos de retazos de telas, que en tiempos pasados eran las colchas con que tendían las camas en los hogares humildes, pero fueron adoptados por los lenguajes contemporáneos como genuinas obras de

arte. Las piezas de esta artista son una muestra fehaciente de la creatividad popular de elevada estética y que recuerdan el mismo constructivismo abstracto.

La guatemalteca Andréa Monrroy, se expone un conjunto de lienzos intervenidos con manchas del guineo, plátano o banano, chorretes y goteos que encienden la memoria y el significado de las fincas bananeras plagadas de evocaciones a explotación del trabajador y prácticas extractivas al margen en la historia bio-cultural y social del istmo centroamericano.

La salvadoreña Marta Eugenia Valle con “Tecnología”, 2022, recupera la memoria visual del instrumental del telar tradicional, abordada desde la creación de lenguajes contemporáneos, e incluye un trazo “desbordado” hecho con la máquina de coser, y un esquema QR para escuchar aquellos latidos internos de esta práctica creativa que se adapta a las nuevas tecnologías.

El artista español Carlos Cuenllas expone una fotografía captada al paisaje de una arboleda, hecha de hilos de metal, que al deshilar esos cables genera la idea de tejido, y tensión ante las complejas circunstancias mundiales actuales.

Dinorah Carballo ronda la noción o configuración de trajes para usar en rituales y espacios de exaltación a la naturaleza. La artista borda a la tela flores y otros objetos que brindan esta lectura sensible y orgánica, tan propia del lenguaje del textil actual.

Lil Mena nos recuerda que una de sus obras obtuvo el Premio de la Primera Bienal L&S en los años ochenta del siglo anterior, con una pieza muy cercana a la técnica del gobelino. Impregnó el espíritu de la exuberante naturaleza al afirmar que somos parte de ese mismo origen y engranaje creativo.

Anayansi Orozco expone la analogía de un tejido o red pero con malla metálica que sostiene un muro de piedra, un gavión, el cual titula “Prisioneras”, fotografías, 2022, y se refiere a las piedras que están encerradas detrás de la malla metálica.

Marvin Castro expone un ensamble textil con figuras que conforman una pieza colgante, y Mónica Rivera, un tronco el cual asemeja la iguana, al desplegar la idea de alas con un textil abierto, y de enorme sentido en ese imaginario simbólico.

Minor Arias Uva presenta máscaras de

deidades talamanqueñas de la cultura bribri de Baja Talamanca, una danta y un dragón, emergen simbólicamente de las aguas del mar o de caudalosos ríos, representado la vorágine habitada por esos míticos seres.

La artista Graciela Fournier expone un tejido formado por retazos de telas, como la mezclilla y telas muy bien articulados por color y forma, para crear una abstracción sensorial de importante riqueza tectónica.

Nina Bebout expone varios “quilts” hechos de trozos o retazos de diversidad de telas, y otros recursos de expresivo rigor compositivo. Pero además clama por atención la escultura de bulto que ensambla un personaje textil.

Rocío Ajún presentó un textil de hilos que se extienden conformando la idea de una flor la cual domina el espacio de la sala de acceso con sus cualidades texturales, transparencias y juegos de luminosidad al filtrar la luz.

Erina Libertad con sus acercamientos al textil contemporáneo exhibe la idea de lenguajes, recursos gráficos creados con el dibujo de la misma máquina de coser. Afecta el espacio con un hilo

regenerando la ilusión de una gramática de las diagonales, y poética relacional de lo que puede ocurrir al interior del textil.

Marianela Salgado y Carlos Vargas exponen una pieza colgante de lo alto con diversas modulaciones de tejidos: “Péndulo”, 2022, es como una cascada de la cual pende una enorme piedra tensando los hilos en dicho contrapunto visual sobre una alfombra de materia origen del planeta: la tierra.

Carlos Lorenzana se apropia de un tejido indígena guatemalteco y lo interviene con la marca comercial de ropa juvenil “ZARA”. Curiosamente revierte con otro orden en las letras que componen la marca para derivar la palabra “Raza”, atinente al discurso que busca esta muestra.

Carolina Valencia usa un lienzo o campo circular, para representar el Supramundo en la cosmovisión ancestral originaria, con diversos microcosmos evocados por la gráfica indígena, como es el petroglifo, y dispone su propio retrato representado con hilos.

Moyo Coyatxi colecciona varias piezas de origen Inca, que exhibe en vitrinas para realzar su gramática cromática y el punto o tejido, postura que persigue Mayinca al

elevant la estética y pertinencia de lo nuestro y con ello descolonizar la palabra textil.

Otto Apuy expone una madre ancestral, simbólica constituida por una cazuela de metal, de la cual se desprende una cascada de fibras y bejucos naturales sensible por el minimalismo de la idea y el uso contrastante de materiales.

La evolución del arte textil

Hoy en día la tecnología permite revolucionar la generación de patrones con nuevos materiales; el uso de microfibras e invenciones orgánicas o inorgánicas, pero basados en similares principios de tramar, entretejer hilos y cuyos diseños se aprecian los lenguajes contemporáneos, incluso, se considera la creación tridimensional y tejidos o analogías de carácter conceptual, que no necesariamente son hilos sino materia u objetos extraídos de la naturaleza. Quizás importa afirmar que, desde el punto de vista estético-formal los textiles son una práctica del pensamiento de hoy, pero en el fondo u origen este arte no ha cambiado, pues en todo hay nudos, trenzas, tramas, bordados. También los artistas reciclan o reutilizan telas para ensamblar los llamados “quilts”.

En esta onceava “Mayinca Textil”, en la escuela Casa del Artista se aprecia la más amplia diversidad de expresiones y experimentación de recursos. Son apreciados tejidos propiamente dichos, a partir del uso de materias naturales, o impresas, tal y como se dijo, con procesos de la electrónica y tecnología digital que ha dado grandes pasos en este campo. Conforman un estilo contemporáneo propio del instrumental de los telares y las máquinas de coser accionadas por computadoras, que conviven con las tejedoras y bordados a mano de ayer. Son tiempos nuevos para la creatividad pero que nos requieren una actitud y deseos de aprender siempre.

Luis Fernando Quirós
Investigador/Curador

Rolando Castellón,
(sin título)
Intervención del espacio.
Instalación con objetos
varios (2023)

Otto Apuy, (s.f.)
Gramma y metal, (s.f.)

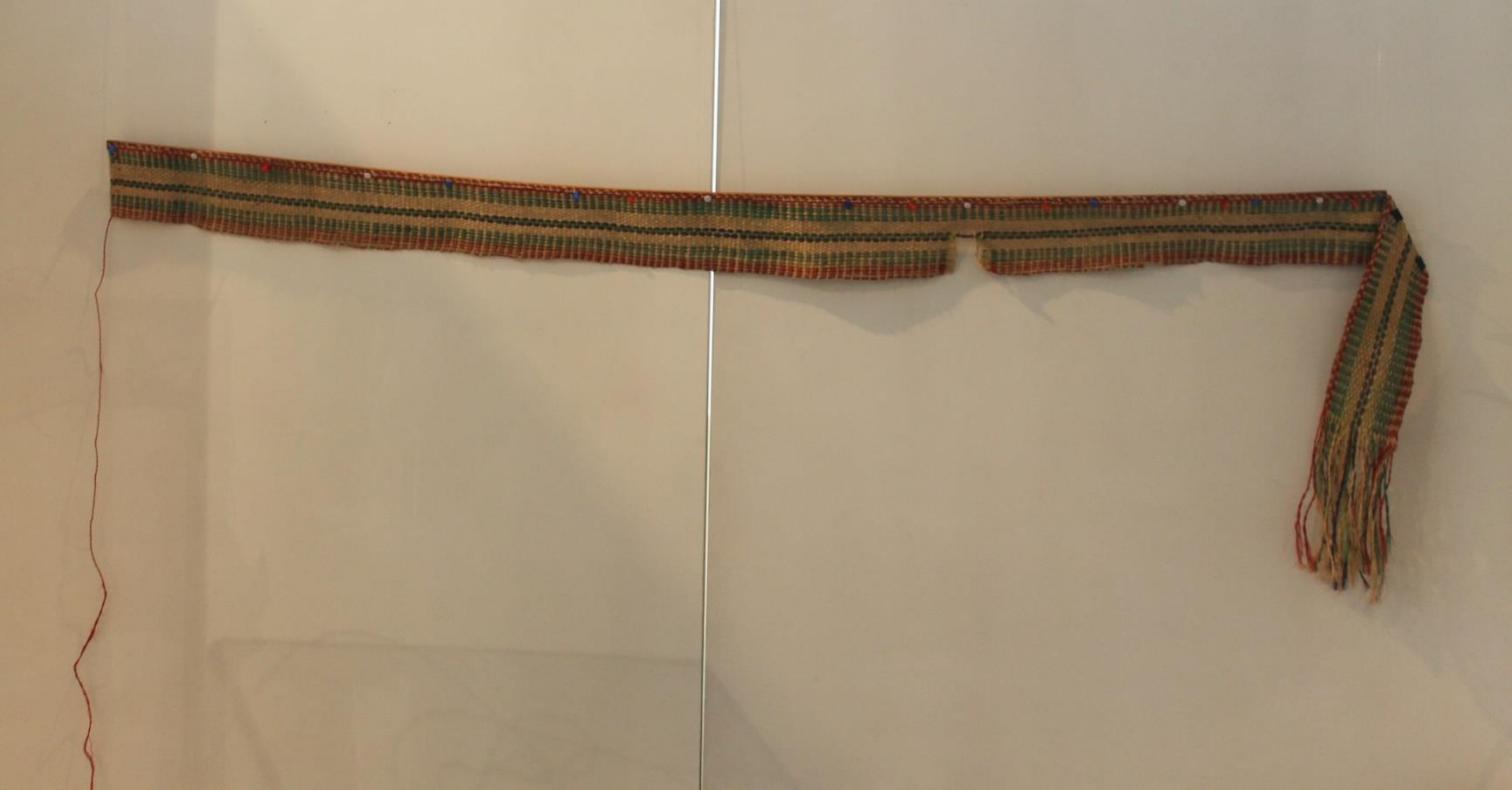
Carolina Córdoba, *Lencería*
Encaje y tela con intervención en
grabado, (s.f.)

Berta Alegría, *Estandarte*
Retrazos sobre mezclilla, (s.f.)

**Eliza Rodríguez y
Lorenzo Palacios, Ngobe**
Pigmentos naturales con corteza
de árbol, (s.f.)

Anónimo, *Bandera USA*
Tejido. Intervención del espacio, (s.f.)

Rocío Ajún, *Quipus*
Crochet con hilos, cordones, cintas, 2022

Illimani de los Andes, *Hamaca*
Tejido de cabulla y algodón, 2020

Rolando Castellón,
(sin título)
Instalación de tejidos
naturales con ramas
de bambú (s.f.)

Rolando Castellón, (sin título)
Tejido. Plástico y lodo (s.f.)

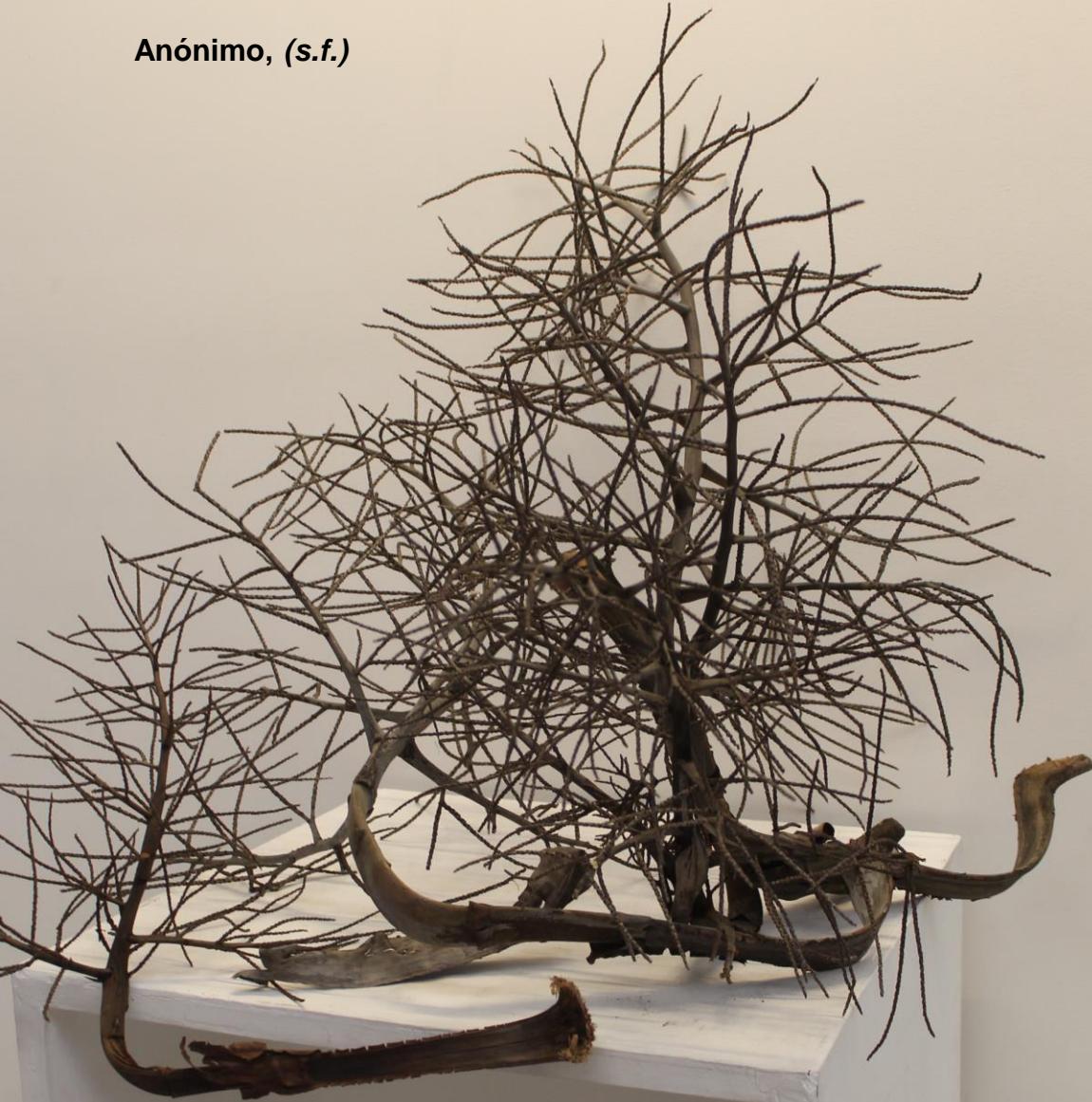

Rolando Castellón,
(sin título)
Intervención de pantalón (s.f.)

Rocío Ajún, *Allpa*
Bordado, *quilt* en tela,
avalorios y acrílico,
2022

Anónimo, (s.f.)

Lil Mena, (s.t.)
Papel hecho a mano, 2022

Rolando Castellón, (s.t.)
Instalación, (s.f.)

Berta Alegría, (*sin título*)
Tejidos de dimensiones variables, (s.f.)

Rolando Castellón, *Libro de artista 3*

Dinorah Carballo, *Tejer La Aurora* Parte 1.
Arqui/retazos, hilos, tejidos, bodeques, semillas, plástico, 2020

“Cuando la noche deja de serlo, cuando la Aurora enciende su luz, los brillos y las ondas del amanecer se cruzan para dibujar un horizonte cada día con nueva historia. En ese espacio de lejanía un cuadro se desdibuja, deja su huella. Arte, tejido, vida. Un espacio remoto y actual. Qué es el arte. Un tema para debate”

Dinorah Carballo, 2022

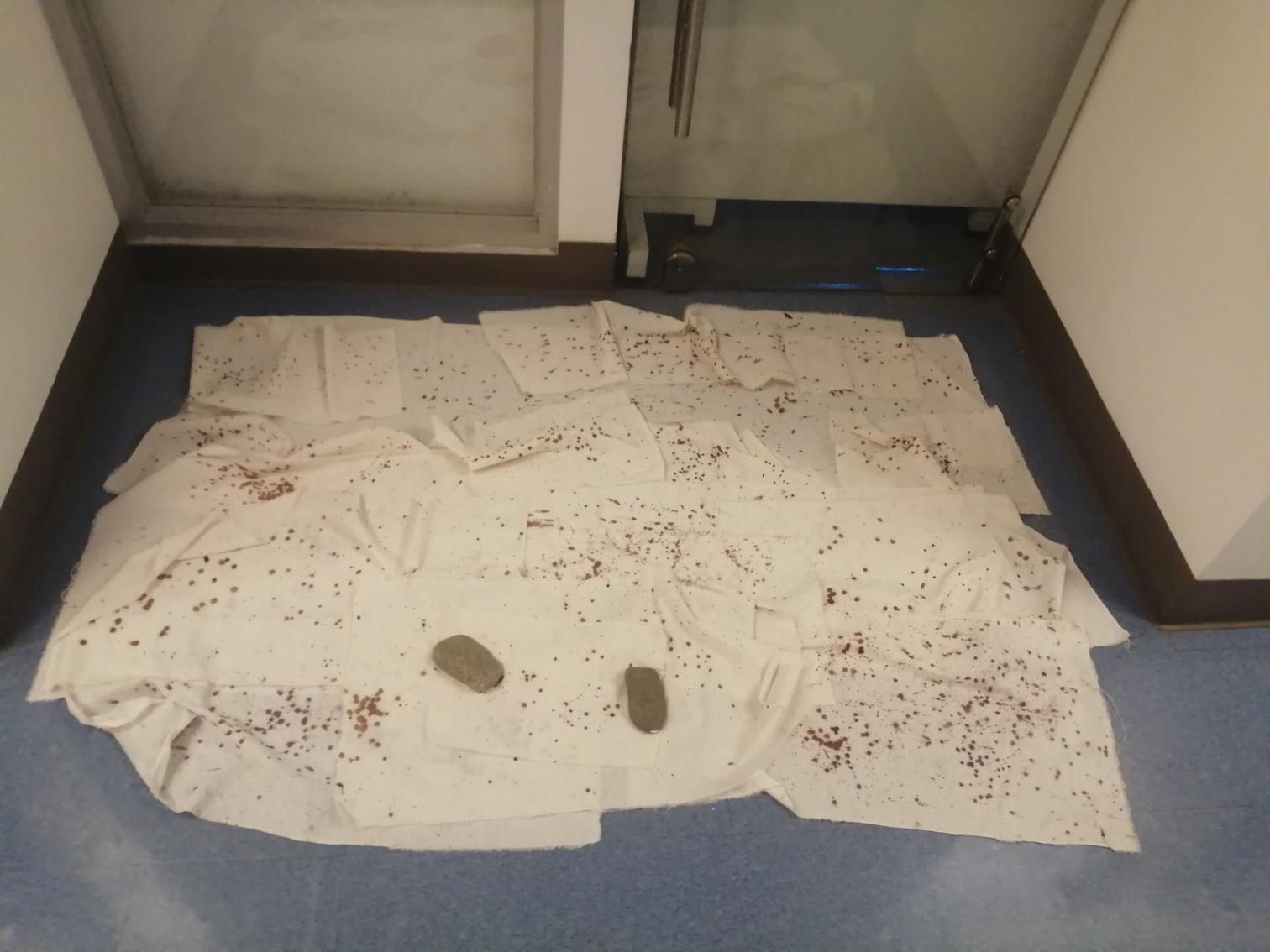
Luis Fernando Quirós, *Alma del Valle*
Instalación, 2014

Carlos Lorenzana, *Hecho en casa*

Pieza textil guatemalteca (rebozo maya, algodón, hilado, teñido y tejido) papel (bolsa reciclada), 2022

Graciela Fournier, *DESCANSO II*

Mixta, lámina acrílica, rosas de mezclilla cocidas a mano y duretán, 2022

Marvin Castro,
Una manera de atar
Ensamble, técnica mixta,
2022

Mónica Rivera,
Color de playa

Tejido a dos agujas, hilo,
madera de playa, hojas
secas, 2022

Mónica Rivera, *Suerte de ave*

Tejido a dos agujas con hilo y madera de playa, 2022

Priscilla Monge, *Papalote*
Mixta, 1994

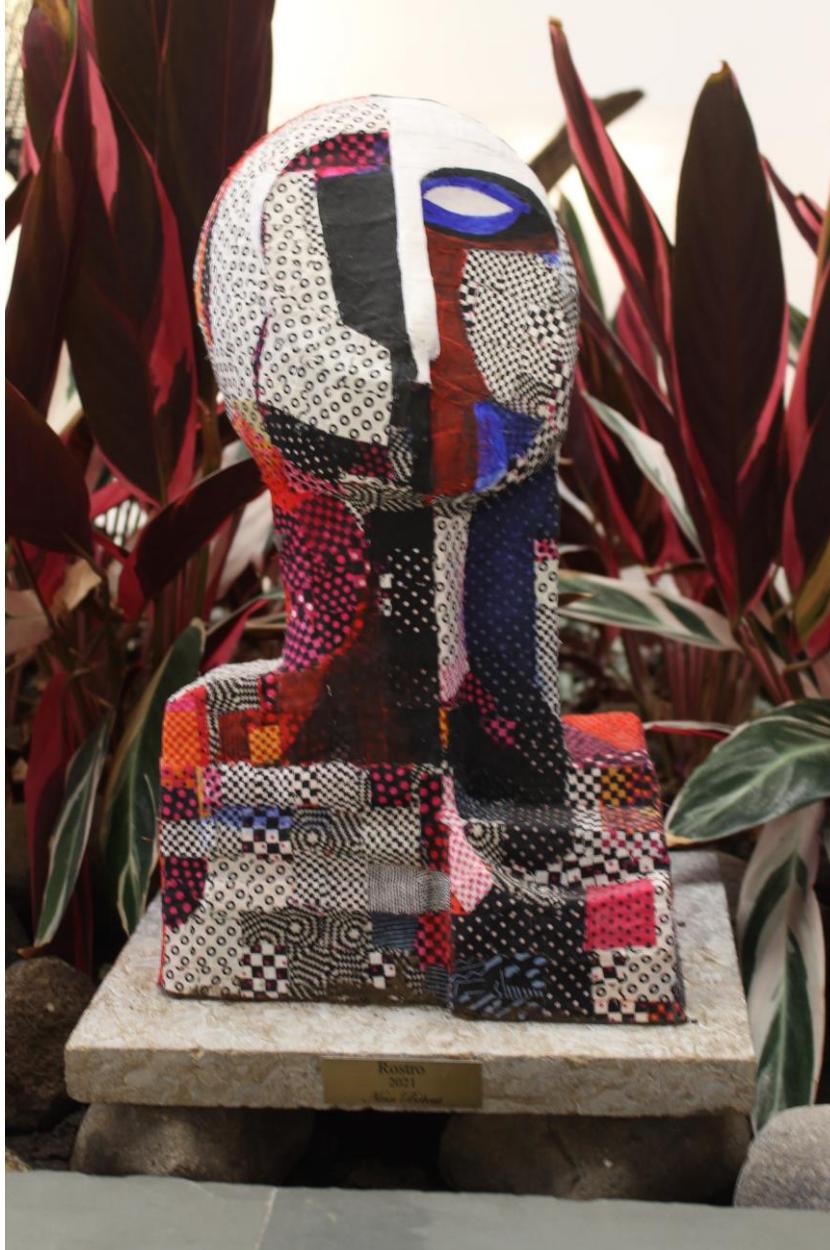
Minor Arias, *Iriria, la niña danta*
Máscara tradicional con *collage* de tela, 2022

Minor Arias, *Kori, el dragón del trópico*
Mascarada tradicional con hilo y tela, 2022

Lidia Uva, *Retazos*
Quilt, 2021

Nina Bebout, *Rostro*
Acrílica – retazos, 2022

Alexander Chaves, *Hogar*

Instalación con cabello humano femenino e hilo, 2022

Jonathan Chaves, *Hoja de diario*
Cabello, 2010

Luis Fernando Quirós, *El Chamán*

Instalación con fotografías, bejucos, hojas, menjunjes con hojas de níspero, eucalipto, canela, clavito de olor, palma bendita, 2022

Berta Alegría, 3 bordados estilo Inca
Bordado en lana, s.f.

Berta Alegría, (s.t.)
Tejidos varios, (s.f.)

Berta Alegría, (s.t.)
Cuatro tejidos, (s.f.)

Anónimo, (s.f.)

Objetos encontrados, (s.f.)

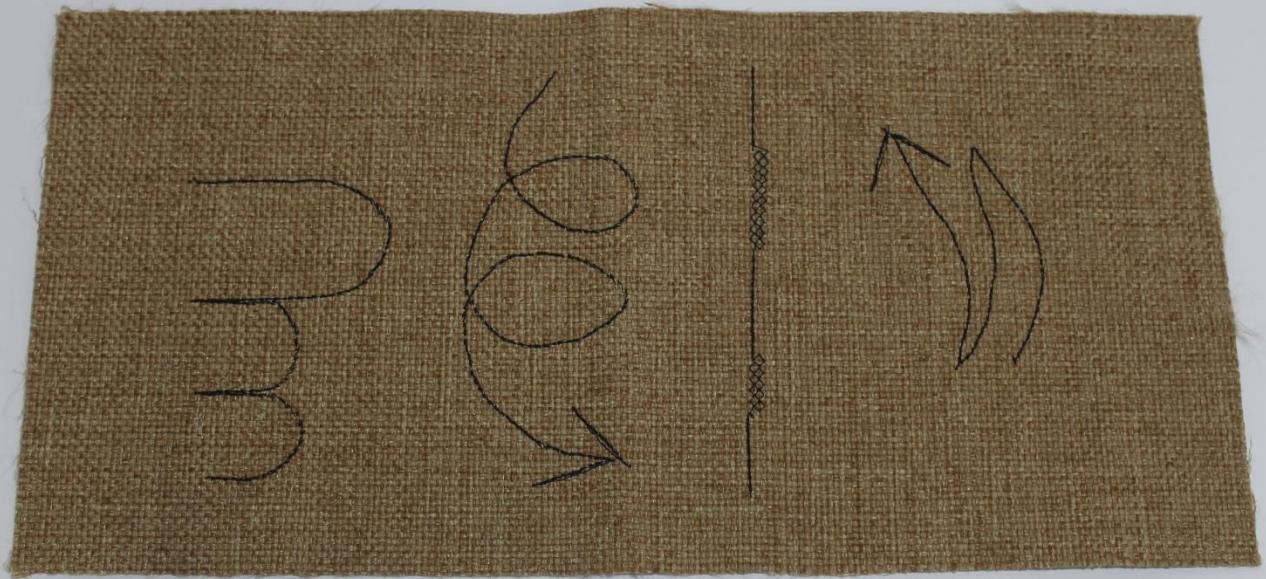

Jorge López, (s.t.)
(s.f.)

Erina Libertad, *Juego 5*

Intervención textil con máquina de coser, 2022

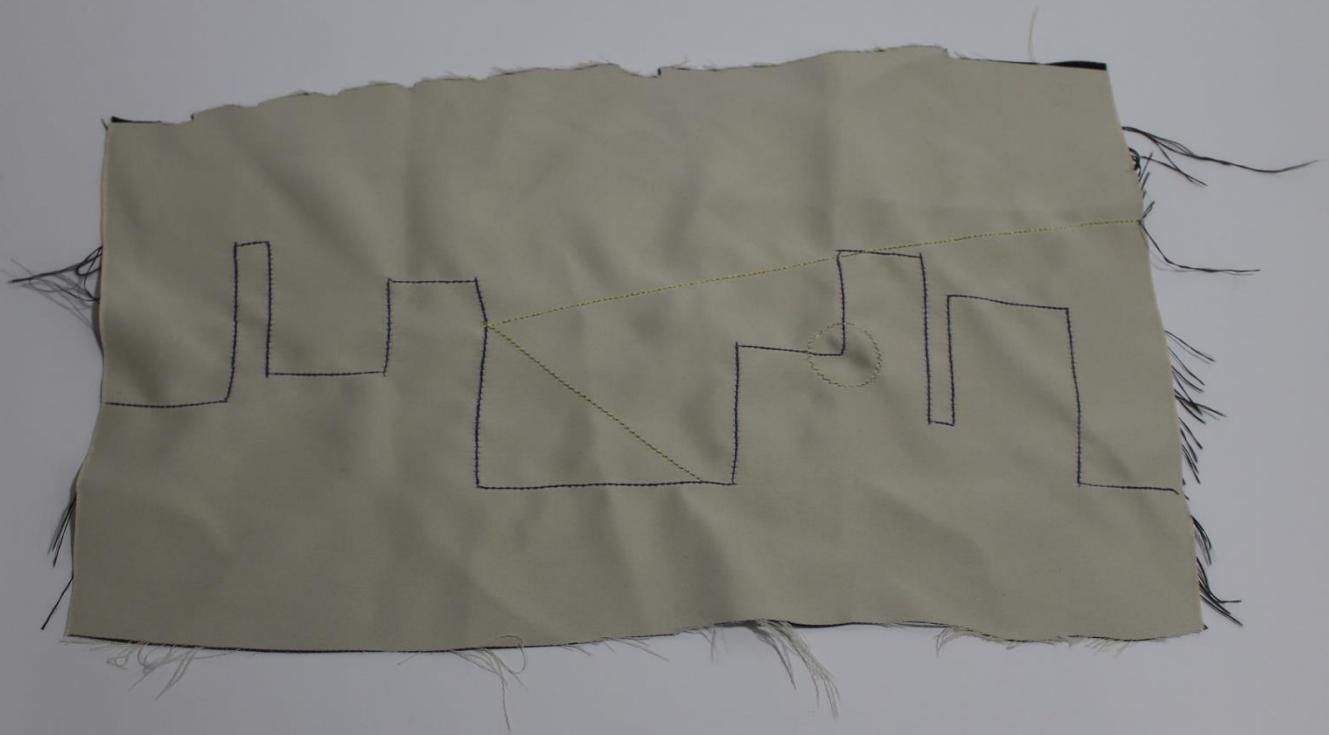
Erina Libertad, *Cuarteto*

Intervención textil con máquina de coser, 2022

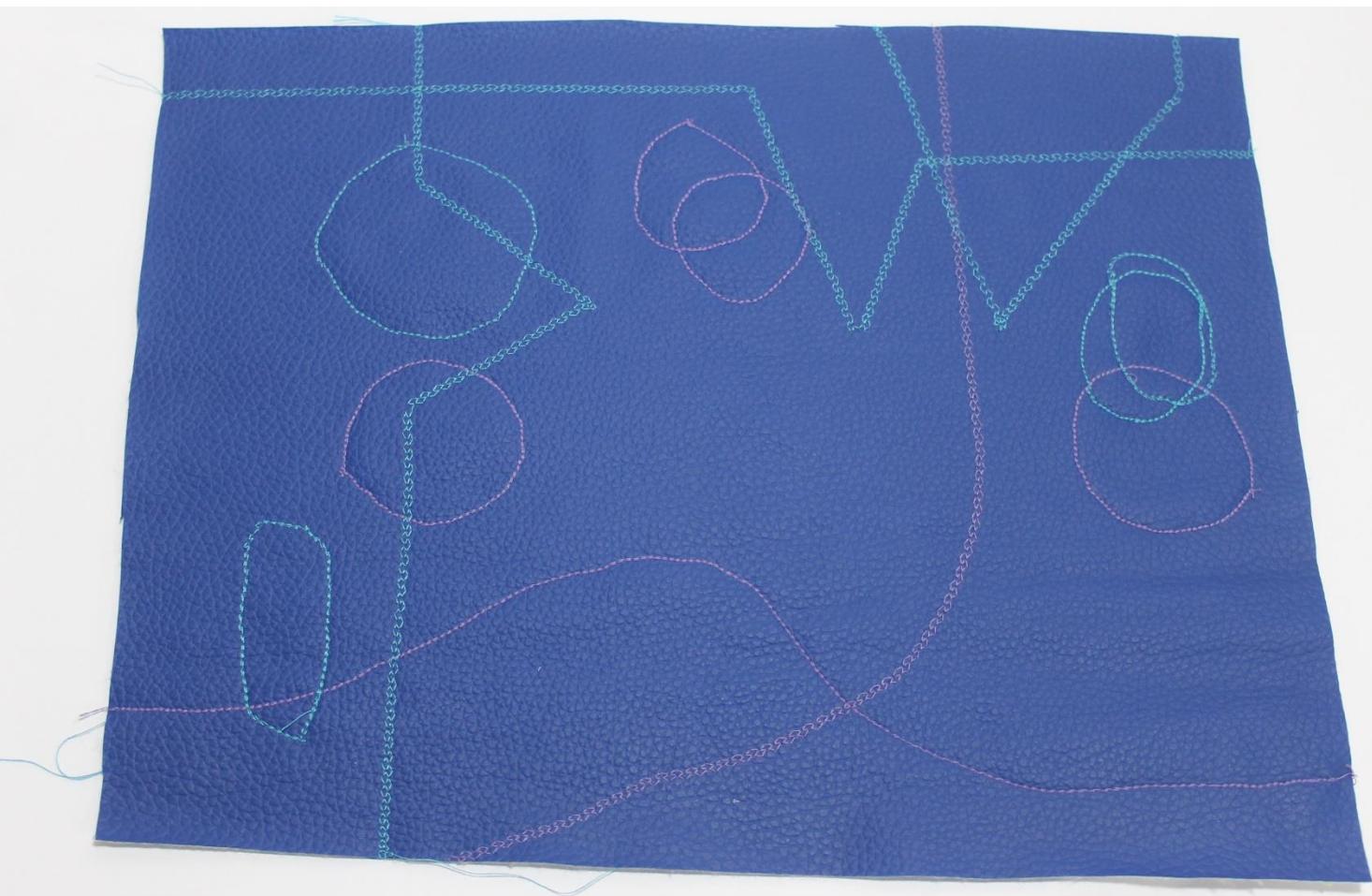
Erina Libertad, (s.t.)

Intervención textil con máquina de coser, 2022

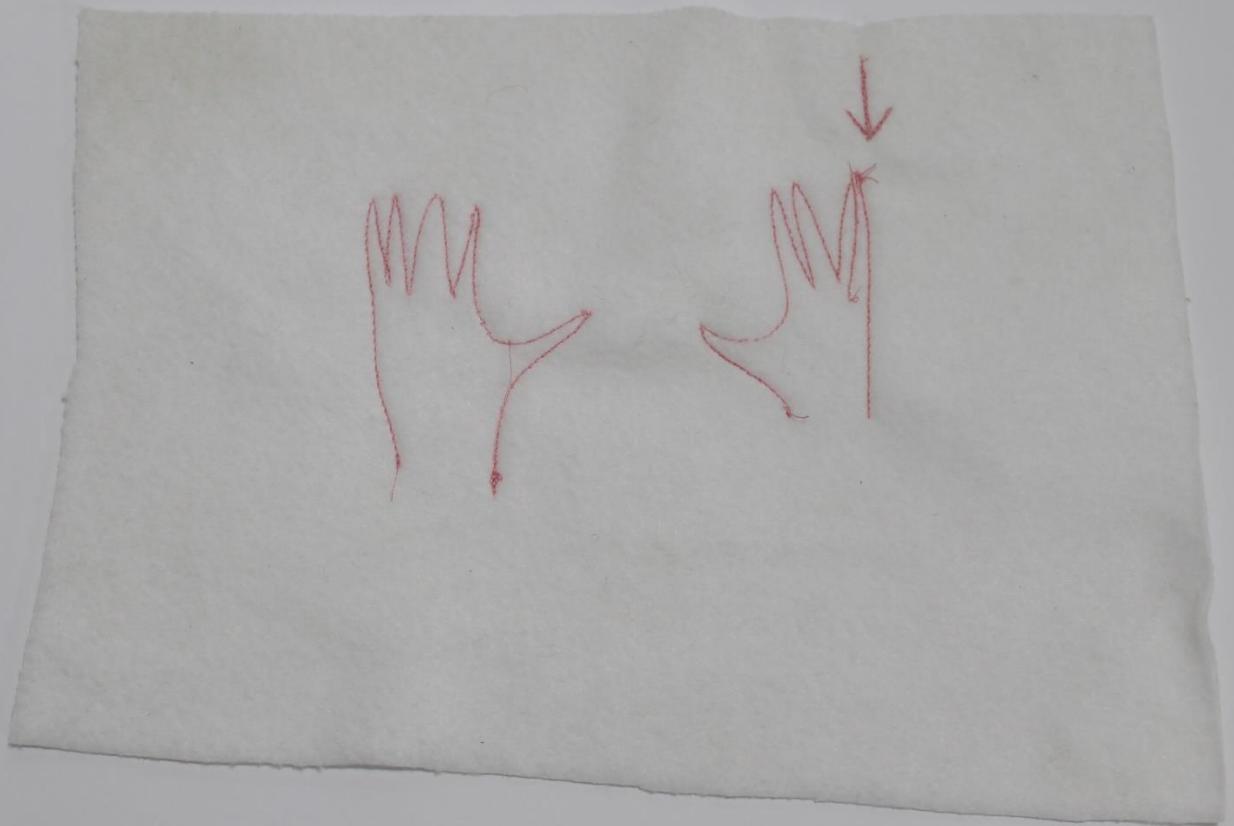
Erina Libertad, *Lineal*

Intervención textil con máquina de coser, 2022

Erina Libertad, *Dúo azul*

Intervención textil con máquina de coser, 2022

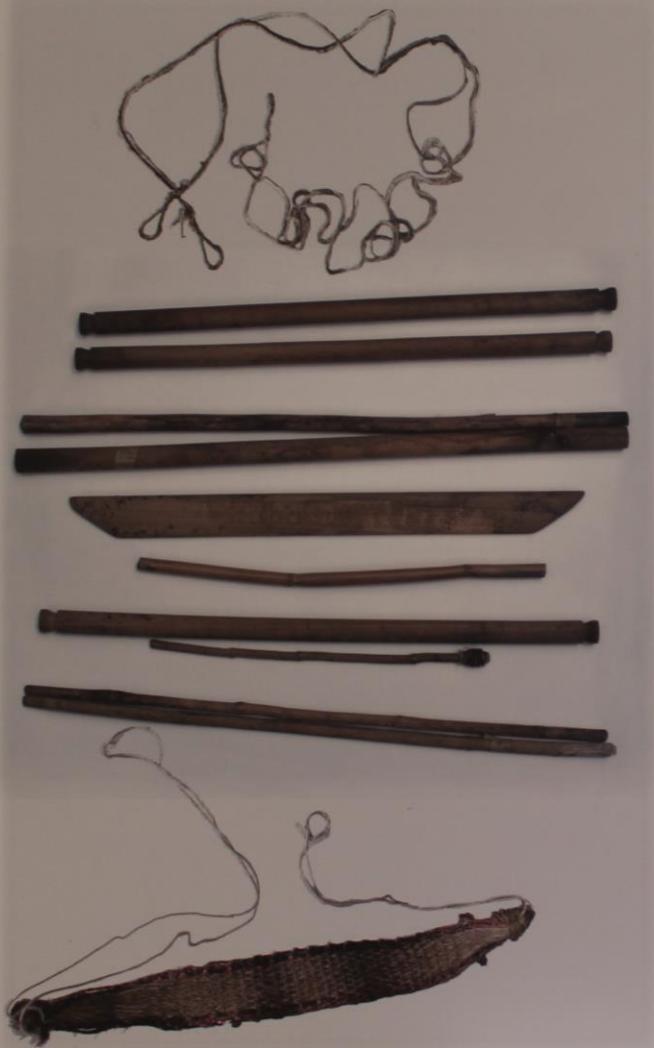

Erina Libertad, *Instrucciones para manos*
Intervención textil con máquina de coser, 2022

Erina Libertad, *Juego 4*

Intervención texto con máquina de coser, 2022

Marta Eugenia Valle, *Tecnologías*

Fotografía e impresión digital sobre vinyl. Código QR y enlace a audio, 2022

Dinorah Carballo, *Tejer La Aurora Parte 2*.

Arqui/retazos, hilos, tejidos, bodeques, semillas, plástico, 2020

Nina Bebout, (*Retazo # 2, Retazo # 4, Retazo # 10*)
Retazos sobre tela, 2020, 2021 y 2022

Nina Bebout, (*Detalle del tríptico Retazo # 2*)
Retazos sobre tela, 2020

Rolando Castellón, (*sin título*)
Instalación, (s.f.)

Carolina Valencia, *Huellas*
Sublimación y *frottage*, 2022

Autor desconocido. (*Obra incluida por Rolando Castellón*)
Papel adherido a madera con pigmentación monocromática, (s.f.)

Carlos Vargas y Nela Salgado, *Péndulo*

Telar vertical , con fibras de abacá , Fícu, cabuya, piedra , madera y tierra, 2022

Rolando Castellón, (s.t.)
Performance, (2023)

Del libro "Antología de Sombras"

Sección: "4 Retablos de las Américas"

Cantares (de Atlintlxotlchitl Nicaragua)

traducción libre de

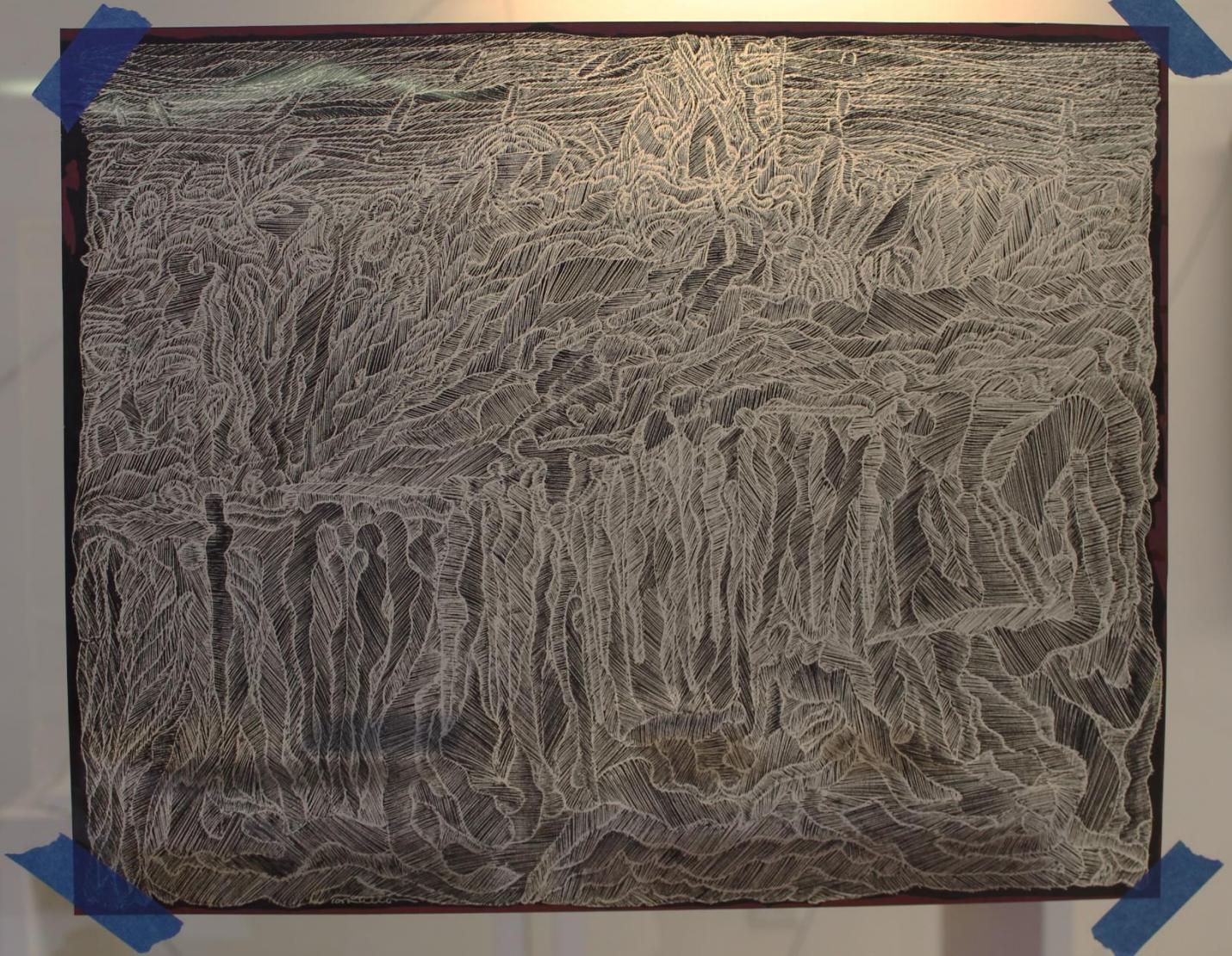

19921 America

¿Qué quedan del beso
sobre los labios del alma?...
¿Por entre brumas y alegorías:
¿El pabellón del ensueño en América?
¿Ante como saeta de celeste altura
flores.
¿Mis jardines y mis leyendas.
(leña verde) desparrama tus ojos.
¿Inturbie...
¿Sea Ayanime experta en complacer
¿Corrupto de mercenario conquistador!
¿Que los dioses brillantes adorne siempre
El insondable espacio sin mi volumen:
¿Fidelidad de nefastas caravelas!

ex. america'

Créditos de la exposición

Coordinación y fotografía: Juan Carlos Herrera y Pamela Serrano
Curaduría: Rolando Castellón y Luis Fernando Quirós
Museología: Pamela Serrano, Rolando Castellón y Luis Fernando Quirós
Montaje: Olman Carvajal y Steven Rodríguez
Diseño de portada: Jeremy Alvarado
Documentación: Marcela Oporta

Octubre 2022

Galería Rafa Fernández, Galería ECA
Escuela Casa del Artista Olga Espinach Fernández
Centro Cultural del Este
Guadalupe

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sábados de 8 a.m. a 4 p.m.

 Escuela Casa del Artista

MAC

Museo
de Arte
Costarricense

ECA

Escuela
Casa del Artista
Olga Espinach Fernández

Vivir
CULTURA
es CRECER
con el país

