

MESOAMÉRICA

TIERRA ENCENDIDA

Rolando Castellón, Aztlán. Mapa de tierra 2016.

Museo del Jade y la Cultura Precolombina

Diana Barquero. Afectaciones a un sujeto
matérico, 2016. El Tanque, Museo de Arte
y Diseño Contemporáneo.
Foto cortesía de la artista

Curaduría: Erandi Ávalos (Méx), Illimani de los Andes (Nic), LFQ (CR)

MESOAMÉRICA TIERRA ENCENDIDA

Museo del Jade y la Cultura Precolombina

Junio-Agosto **2021**

Alessandro Valerio / Alexander Chaves Villalobos / AMA y no olvida. Museo de la Memoria contra la Impunidad / Antonio Zaragoza / Carlos Aguilar / Cerámica de San Juan de Oriente / César Manzanares / Claudia Gordillo / Diana Barquero / Diana Manrique / Edgar Calel / Gabriel Rico / Geraldine Guillén / Guillermina Ortega / Illimani de los Andes / Jesús Cornejo / José Francisco Santiago / Josué Orellana / Juan Deras / Juan José Estrada / Juanma Garcia / Lila Gómez y Morena Guadalupe Espinoza / Luis F. Quirós / Luis Ricaurte / Maribel Sánchez Grijalbo / Mariela Richmond / Nelson Morales / Nora Pérez / Omar Torres / Pablo Aguinaco Llano / Ramón Merino / Raúl Quintanilla / Ricardo Ávila / Rodrigo Vidal / Rodrigo Zárate / Rolando Castellón / Sandra Monterroso / Santiago Cal / Sofía Hamilton / Stephanie Williams / Tamara Ávalos / Verónica Alfaro / Viviana Ramos / Xóchitl Guevara / Yaily Martínez / Yutsil Cruz /

In Memoriam

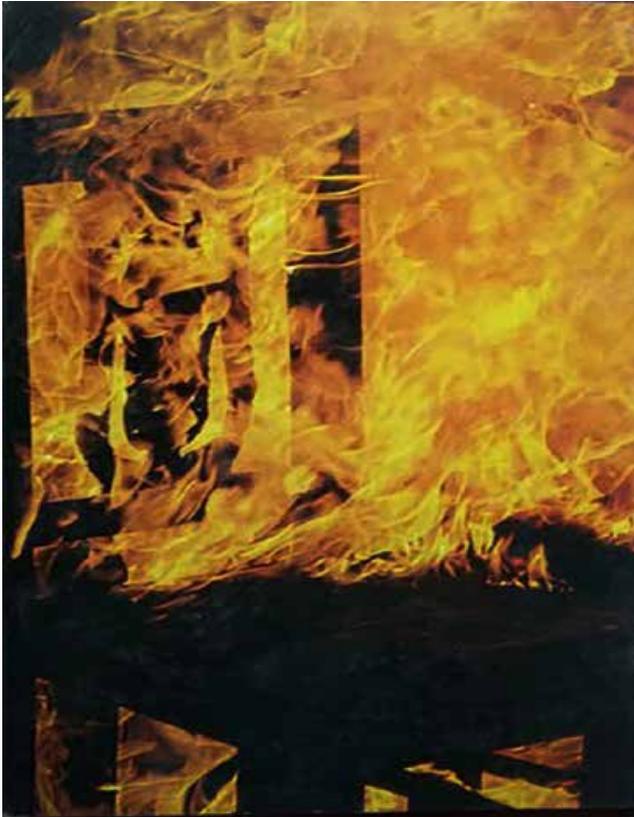

Foto cortesía del MADC.

Esta fotografía del proceso de quemado de las sillas para la instalación de la artista guatemalteca Isabel Ruiz (1945-2019), “Historias Sitiadas” 1996, se encontraba en la entrada del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo para la muestra MESÓtica II: Centroamérica regeneración, 1996, es más que un símbolo referido en conferencias, textos, libros y registros del arte regional, inspira una vez más la visión de una región en llamas.

Mesoamérica Tierra Encendida

En un intento por revalorar y reivindicar un hermanamiento cultural mesoamericano que no esté supeditado a las fronteras políticas, proponemos una exposición dialógica, fraternal y creativa, abierta a tender lazos artísticos con regiones que durante siglos mantuvieron un flujo migratorio y de intercambio de saberes que forjó un área culturalmente magnánima. La muestra gira en dos ejes: una mirada a la biodiversidad mesoamericana como medio de supervivencia, expresión y puente entre la materia y el espíritu; y una reflexión de la compleja memoria histórica que ha dado identidad a esta zona. Las obras que presentan aquí los artistas, dejan ver la variedad de miradas reflexivas ante el intrincado tejido social, histórico, geopolítico y artístico que existe en Mesoamérica.

In an attempt to revalue and vindicate a Mesoamerican cultural twinning that is not subject to political borders, we propose a dialogic, fraternal and creative exhibition, open to forging artistic ties with regions that for centuries maintained a migratory flow and exchange of knowledge that it forged a culturally magnanimous area. The exhibition revolves around two axes: a look at Mesoamerican biodiversity as a means of survival, expression and a bridge between matter and spirit; and a reflection of the complex historical memory that has given identity to this area. The works presented here by the artists reveal the variety of reflective looks at the intricate social, historical, geopolitical and artistic that exists in Mesoamerica.

*Erandi Ávalos
Illimani de los Andes
LFQ, curadores
Junio 2021*

Museo del Jade y la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, visto desde la Plaza de la Democracia, San José, Costa Rica. Foto LFQ. 2021.

Tierra, naturaleza y biodiversidad como origen, medio y destino

En este primer núcleo temático, observamos obras que surgen a partir de la relación hombre-naturaleza; desde lo utilitario hasta lo simbólico.

Diana Barquero y Verónica Alfaro (CR)

Vídeo de la obra Afectaciones sobre un sujeto matérico de Diana Barquero. Obra exhibida en el Tanque del MADC en el año 2017. Documentación por: Verónica Alfaro.

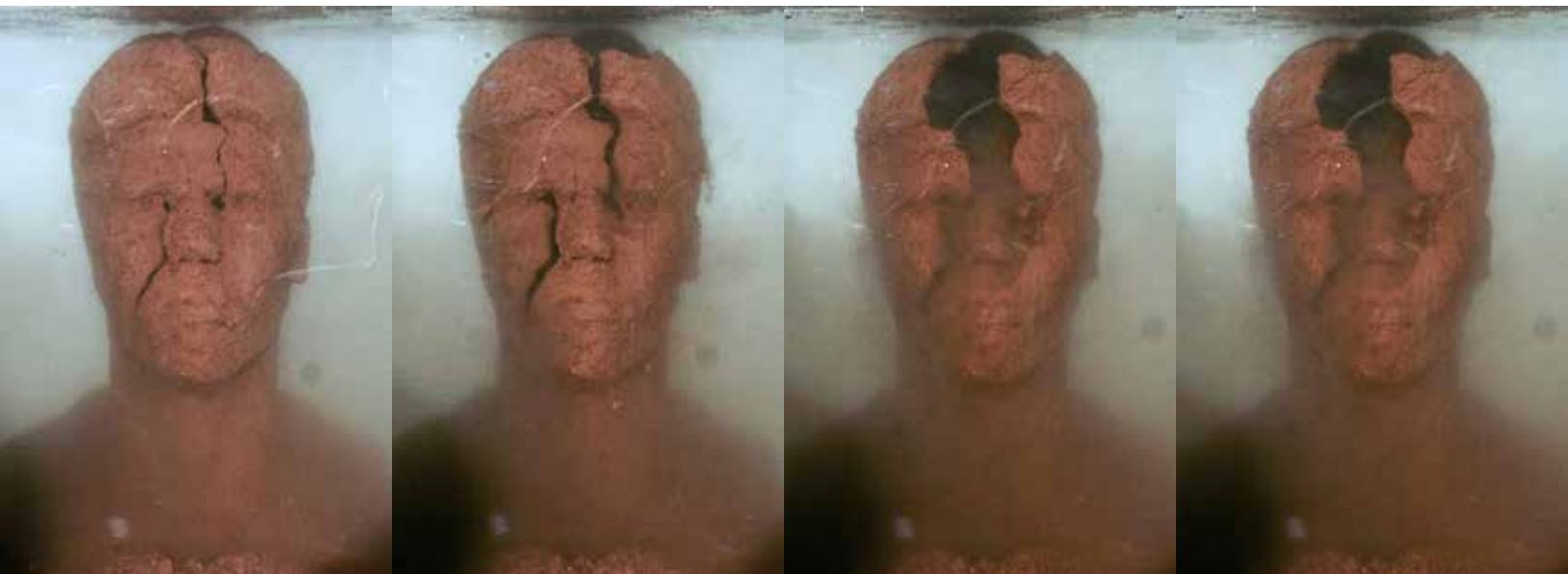

Estos videos forman parte de una serie de juegos experimentales agrupados bajo el concepto del desborde. Este concepto, presente en las fuerzas naturales también existe en los procesos internos del cuerpo, las emociones y el entramado social. En el punto de límite o ruptura donde se genera el desborde se libera parte de la tensión acumulada; no obstante anterior a esta ruptura se producen transformaciones internas, juegos de fuerzas que movilizan y alteran la materia contenida. Los videos presentados, mediante el uso de materias como tierra, agua y carbón, buscan visualizar esa movilización desde dos puntos de vista: el interno y el externo, enfatizando las diferencias en las percepciones y sensaciones dependiendo de la ubicación de la mirada.

Vídeo de la obra Afectaciones sobre un sujeto matérico de Diana Barquero. Obra exhibida en el Tanque del MADC en el año 2017. Documentación por: Verónica Alfaro.

Carlos Aguilar (Cuba)

Asecho de la sinapsis. Carlos Aguilar. Modelado de Arcilla sin hornear. Variables. 2009

En “Asecho de la sinapsis” un retrato se construye con un material que tiene un peso histórico con técnicas canónicas y tradicionales y se destruye de manera simple con el mero hecho de entrar en contacto con el agua. Luego el cubo de cristal que contiene la sedimentación del retrato queda como muestra definitiva el resto del tiempo que la pieza será expuesta en galería.

Mariela Richmond (Costa Rica)

Chayayotopia
Mariela Richmond
Instalación escultórica
Variables. 2021

Pie de madera con extremidades, cubierto por vestido de mujer con sombrero que asemeja a una espanta-pájara. Tiene plantas medicinales en los brazos, cuello y pelo. El pie de madera cubierto por tierra hasta el inicio del vestido.

Mariela Richmond
Cuidadora. 2021.
Fotografía digital.

Diana Manrique (México)

Bendición de Semillas

En la celebración del sábado de gloria, se realiza la bendición de semillas y agua para pedir una buena siembra y cosecha. Esta ceremonia es parte del ciclo festivo Purépecha el cual comprende el ciclo agrícola y las festividades rituales y religiosas.

Bendición de Semillas. Diana Manrique Ascencio. Fotografía digital. 2019

Stephanie Williams (Costa Rica)

Traer afuera, consiste en una fotografía de rocas a manera de facsímiles que recuerdan a las imágenes de hallazgos arqueológicos.

La pieza tiene el nombre de “Traer afuera” que recuerda el acto de sacar algo que estaba dentro, la palabra se hace materia-mineral, se inscribe en la piedra. para darle nombre como acto elocutivo vinculado con el espacio-tiempo.

El sonido de la frase traer afuera es réplicado por la gráfica de las ondas sonoras de la voz de la artista. Como una suerte de hallazgo de su propia voz inscrito en la piedra.

Traer afuera. Stephanie Williams. Impresión fotográfica. 50 x 50 cm. 2021

Alessandro Valerio (CR)

Atlitic. Alessandro Valerio. Carboncillo sobre papel craft. Variables. 2021

En este momento vivo en el río Magdalena, desde hace casi dos años recorro sus orillas desde su desembocadura en Coyoacán hasta la sierra sur poniente de Ciudad de México, en el pueblo originario Magdalena Contreras Atlitic. Durante mis caminatas observo atentamente los flujos, texturas, ritmos y sinfonías del cauce. Con el tiempo entrevistando a un historiador regional, me di cuenta que Atlitic es un compuesto, Atl es agua y tlitic oscuridad, ambos quieren decir en las aguas oscuras. Dicha conversación me llevó a explorar por medio del dibujo, las sombras y luces que observo en el río.

Atlitic. Alessandro Valerio. Carboncillo sobre papel craft. Variables. 2021

Edgar Calel (Guatemala)

Este trabajo trata sobre una de las formas cómo, nosotros, los pueblos indígenas de Guatemala realizamos nuestras ofrendas y pagos hacia nuestros ancestros, agradecemos para vivir en armonía, agradecemos por el peso de nuestro cuerpo sobre la tierra y el sustento de nuestra vida sobre esta dimensión. Por todo esto decimos en el idioma Kaqchikel: “Ni qa K’obomaj Chire ri nimalej uchoq’ab’il roma ri ru sipanik” (agradecemos a la gran energía por todo lo que nos provee) y colocamos ante el rostro de sus manos y de sus pies estas frutas en agradecimiento.

Jun Kio Oxi qi Munib'al ri qatit qa Mama' / Unas dos tres ofrendas para las abuelas y abuelos. Edgar Calel. Fotografía digital. 2018.

Maribel Sánchez Grijalba (Costa Rica)

Múcuras o muñecas. Maribel Sánchez Grijalba, cerámica. 2021

Con las llamadas “múcuras” o muñecas de cerámica, cuya inspiración nace al valorar la fuerza y valentía de las mujeres, en tanto ella fue madre soltera de tres hijos que saca adelante con diversos esfuerzos entre otros la comercialización del trabajo derivado de sus manos transformando el barro en piezas artísticas, e indica que uno de sus hijos sigue sus pasos en el trabajo artesanal. Las múcuras o mujeres de barro, son una especie de vasija de arcilla que provienen -según el

Múcuras o muñecas. Maribel Sánchez Grijalba, cerámica. 2021

sincretismo cultural, de sus ancestros agricultores, en particular los hombres que, al trabajar en la milpa bajo el tórrido sol, cargaban el agua para refrescarse en su jornada, y como es sabido la cerámica mantiene el frescor del líquido. Se dice que enamorados de sus mujeres, fueron modelando sus figuras e imagen que les resultaba más significativa, sin embargo, en la actualidad perdieron aquella función simbólica para asumir un carácter conmemorativo representativo de la mujer.

Ramón Merino (El Salvador-Méx)

El uarhukua chanakua (juego de pelota encendida purhépecha) se practica cotidianamente en las comunidades P'urhépecha de Michoacán. Cada jugador utiliza un bastón en forma de L, de madera de tejocote, encino, cerezo o palo blanco. La pelota puede ser de trapo, de lazo de henequén o madera de colorín, en este caso, impregnada de combustible y prendida. Esta foto fue tomada en la Plaza Vasco de Quiroga de la ciudad de Pátzcuaro en 2006.

Uárhukua. Ramón Merino. Fotografía digital. 2006
Juego de pelota prehispánico purépecha, que todavía se juega de manera ceremonial en Pátzcuaro, Michoacán.

Josué Orellana (Honduras)

Exhorta a confrontar la vida interior del artista, con sus creencias y heredad que procede desde los pueblos autóctonos originarios, y que es necesario transportar a la vida actual, para comprender sus conflictos y necesidades, que aquel tesoro no se borre del presente como está ocurriendo con las lenguas originales y las tradiciones. Yum kaax es una pieza donde el autor trae al presente al dios de la agricultura maya y del maíz, con el ritual de siembra y lo hace en unas famosas gradas detrás de la Biblioteca Nacional, centro histórico de Tegucigalpa, además de darle seguimiento por muchas semanas con el riego y cuidado de las plantas.

Yum Kaak. Josué Orellana. Vídeo. Variable. 2021

Raúl Quintanilla (Nicaragua)

La crítica de este autor no es un grito disonante de lamentaciones, acompañada, ni verbal para desacreditar las nociones de poder y los discursos actuales del arte de hoy. Son propuestas, o nuevas visiones y lenguajes para las prácticas artísticas contemporáneas, y nos enseña que en cualquier material que llegue a sus manos o a su mirada, como en este caso la piedra y la espina de una planta, él encuentra una carga de sentido para articular un nuevo discurso de gran validez.

Conversación en la catedral. Raúl Quintanilla. Mixta. 2021.

Abrazos. Raúl Quintanilla . mixta. 2021.

Illimani de los Andes, Lila Gómez, Xochitl Guevara, Morena Guadalupe (Nicaragua)

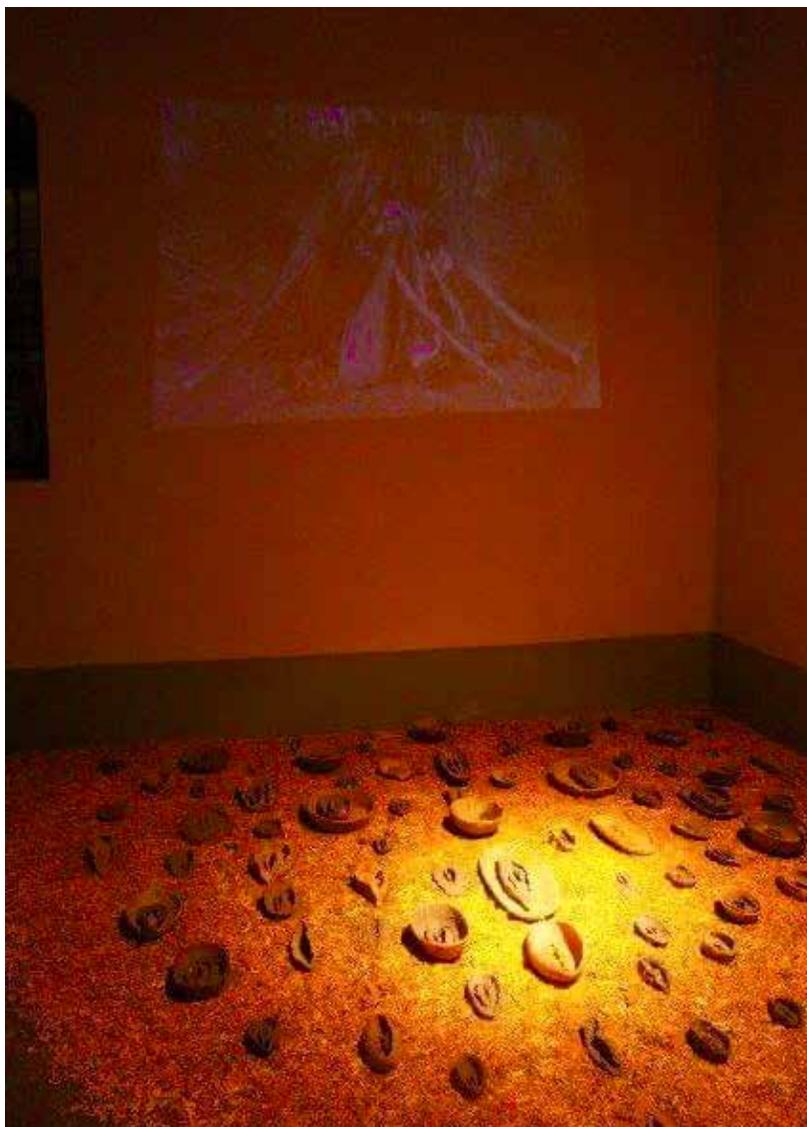
Génesis: Calendario lunar de Cihuacoatl. (La inversión del símbolo). Lila Gómez, Xochitl Guevara, Morena Guadalupe e Illimani de los Andes. Video Performance / Instalación fotográfica y vídeo. 2021.

Génesis: Calendario lunar de Cihuacoatl. (La inversión del símbolo)

El reemplazo de la imagen del dios creador por las diosas que nos recuerdan que un día fuimos (y somos) a nivel mitológico gigantes creadoras de vida. En Chagüitillo, Matagalpa existe un sin número de petroglifos que dan testimonio de la vida cotidiana, sagrada ceremonial de los pobladores originarios de Sébaco. Llama la atención la representación del calendario lunar como brújula de creación femenina encontrado junto con la figura de Cihuacóatl: la mujer serpiente, -quien sería la abuela de Quetzacóatl- Entre las diversas leyendas, los pobladores expresan que a la llegada de los españoles la mujer serpiente dejó como maldición que la iglesia de la Asunción desapareciera. En esta acción invocamos a las deidades sagradas femeninas, el génesis: el inicio de los tiempos que evocan un nuevo comienzo.

Guillermina Ortega (México)

Lhkuyat/ Fuego, 2012.
Video instalación de
4 min.
Barro cocido y crudo,
pétalos de flor de
cempasúchil y
herbolaria. Medidas
variables

La descolonización del cuerpo femenino ha sido uno de mis referentes en los últimos 10 años, al mismo tiempo la espiritualidad femenina y la visibilización de las mujeres indígenas artistas en el estado de Veracruz. En el muro proyecto un video de la quema a cielo abierto que realiza Josefa Pérez, alfarera de Lázaro Cárdenas, Chumatlán, Veracruz, quien heredó el talento y conocimiento de la alfarería de su linaje materno. El audio es el resultado de una obra de creación comunitaria realizada por miembros de algunas comunidades de la Sierra Totonaca (Danzantes, rezanderos, curanderas, niños, promotores culturales), quienes hacían teatro indígena en Coxquihui, Veracruz, ellos escribieron el canto totonaco Maxtum Kalachaw, dirigidos coralmente por el músico Tareke Ortíz.

El resultado es una videoinstalación que proyecta la imagen de Josefa en su relación con el fuego y la tierra, que a la vez envuelta en este canto de esperanza con las voces de fondo, muestra el poder de la espiritualidad femenina. También es la vinculación del barro como actividad ancestral en su relación con la tecnología del video, a manera de contrastar el arte indígena tradicional y los pétalos de cem-poazuchitl. Es la voz de mis ancestas a través de estos creadores indígenas, quienes me recuerdan cual es mi encomienda en el siglo XXI como mujer creadora y mestiza.

Jesús Cornejo (México)

Habíamos caminado más de 70 kilómetros en dos días desde “Naranja” rumbo a “Cuanajo” en Michoacán, pasando por más de 10 comunidades del pueblo “Purépecha”. Cruzamos cerros y veredas para despedir al fuego viejo, orando y agradeciendo por la vida a la madre tierra, a los dioses del sol, del agua y del viento, los caminos andados eran los de nuestros antepasados honrando sus pasos, cuidando la llama, purificando el aire con el humo del copal. Yo no hablaba mucho, prefería escuchar y aprender de ellos. Todos los cantos eran para el “abuelo fuego”. Esa última noche mi cuerpo no podía más y decidí quedarme a descansar en una pequeña posada en “Erongarícuaro” para retomar al siguiente día la caminata, era tanto mi cansancio que al acostarme me pregunté “¿Y qué es lo que yo hago aquí?”. Caí profundamente dormido. A la mitad de la madrugada recibí una visita, fue tan real que aún no logro distinguir si fue un sueño o no: Odilón volvió y se sentó a mi lado, era su mismo olor y la misma barba que raspaba, le pude decir cuánto lo extrañaba, desde que tenía 13 años no había tenido una conversación tan linda con él.

«Dicen que las almas de los adultos llegan a las 3 de la tarde del 1 de noviembre y se van a las 3 de la tarde del 2 de noviembre y las de los angelitos llegan desde el 31 de octubre. Este es el altar que les ponemos para recibirlos en nuestras casas, con la comida y las cosas que a ellos más les gustaba en vida».

El Agua y la Vida.
Jesús Cornejo.
Fotografía digital
2019

Cerámica de San Juan de Oriente (Nic)

Los hornos y piezas de barro realizadas por los habitantes de San Juan de Oriente, representan la cultura indígena Chorotega que sigue viva a través de las manos que crean las figuras que tiñen con los colores naturales de la arcilla y las distintas tonalidades que genera el fuego.

La cerámica como ornamento, como utensilios de cocina y para ritos ceremoniales, mantienen la conexión del presente con el pasado ancestral nicaragüense. Horno y barro. Tradición, historia y vida. Cuna del arte ancestral de Nicaragua.

Fotos: Diseños de los habitantes de San Juan de Oriente, representados en los talleres de cerámica de Pedro Guerrero y Diana Salazar.

Foto de: Morena Guadalupe Espinoza.

Tamara Ávalos (CR)

En “Escucha interna” me propongo reflexionar sobre mis relaciones conmigo misma al habitarme. Me interesa la idea de una persona activa en ese proceso y el acto mismo de autoconocerse como una experiencia íntima, poderosa y gozosa; metaforizar ese acto como algo expansivo, como una planta que crece y florece. Es decir, mi fin es imaginar y materializar otras formas de habitar la vida en un cuerpo femenino en este espacio tiempo, otras formas de ser y relacionarme conmigo y de ahí, con el mundo circundante.

En mi propuesta cerámica me inspiro en las técnicas y las formas que utilizaban en la América precolombina. En lo técnico, voy a enfatizar dos aspectos, primero utilizo la arcilla como un material y un lenguaje protagonista, la dejo expuesta y la contrasto con engobe o una arcilla líquida pigmentada. Segundo, la bruño o la pulo con un cuarzo hasta obtener brillo en la superficie arcillosa. Por otra parte, en cuanto a la plástica, me interesa retomar de las formas de representación precolombinas la síntesis del cuerpo humano y el diálogo y complemento entre el dibujo y la escultura. De esta manera, sobre la forma tridimensional, creo una realidad sutil a partir del dibujo y el color

Escucha interna. Tamara Ávalos. Cerámica. 28 x 12 x 13cm. 2019.

Viviana Ramos (Cuba)

Paisaje artificial
Viviana Ramos
Instalación sonora
(Madera, casas
para pájaros, sonido
envolvente).
2015.
Foto Carlos Aguilar

Paisaje Artificial

Es una construcción sonora y simbólica de un bosque. Esta Instalación es una reflexión sobre la construcción y artificialidad del mundo que nos rodea, hasta el punto de no ser capaces en la actualidad de reconocer lo que existe en la “realidad” y lo que es creado, construido por los seres humanos. La pieza explora la idea de lo artificioso en el arte, en la naturaleza y en el mundo que construimos en sentido general.

En esta instalación sonora, mediante el sonido generado por el ser humano, se trata de imitar (en vano) la belleza y la variedad del canto de los pájaros. Es una metáfora, para acercar al espectador al sonido de la naturaleza y llamar la atención sobre las relaciones de poder que establece el ser humano sobre su entorno, las personas que están a su alrededor, su paisaje e incluso sus sonidos.

Historia, Política y Migración

Se adhieren obras que revisan momentos destacados de la historia en diversos países mesoamericanos.

Luis Fernando Quirós (Costa Rica)

En la última parte de la década de los setenta del siglo anterior, Centroamérica era un crisol agitado por rebeliones y discordias civiles en contra de dictaduras y ejércitos castrenses. En Costa Rica la juventud se integró para apoyar la revolución sandinista que derrocó en 1979 a Anastasio Somoza. Recogimos víveres, medicinas u otras donaciones en las comunidades, que la Cruz Roja repartía en el vecino país.

El triunfo revolucionario impulsó el muralismo, y cuando el Municipio de Paraíso, provincia de Cartago, construyó el Mausoleo para honrar la memoria del ilustre Florencio del Castillo, repatriado en 1971, decidí presentar la propuesta de mural, pintado al óleo, para las paredes internas del recinto, sin embargo al desaparecer los restos del ilustre prelado, el mausoleo fue demolido. La demolición levantó el ánimo de los locales, hubo confrontación de carácter político, y la obra quedó entre dos frentes: la Alcaldía que llevaba adelante la reconstrucción del parque, y los grupos comunales que protestaban defendiendo la memoria del ilustre legislador nacional.

Demolición y tensiones

En la última parte de la década de los setenta del siglo anterior, Centro América era un crisol agitado por rebeliones y discordias civiles en contra de dictaduras y ejércitos castrenses. En Costa Rica la juventud se integró para apoyar la revolución sandinista que derrocó en 1969 a Anastasio Somoza. Recogimos víveres, medicinas u otras donaciones en las comunidades, que la Cruz Roja repartía en el vecino país.

El triunfo revolucionario impulsó el muralismo, y cuando el Municipio de Paraíso, provincia de Cartago, construyó el Mausoleo para honrar la memoria del ilustre Florencio del Castillo, repatriado en 1971, decidí presentar la propuesta de mural, pintado al óleo, para las paredes internas del recinto.

Mural pintado en 1980 en el mausoleo de Florencio del Castillo, demolido en 2012, para renovar el parque de la ciudad de Paraíso.

Florencio del Castillo, cura y diputado de Costa Rica, ante las Cortes de Cádiz anterior a la independencia de 1821.

Florencio del Castillo, nació en Ujarrás, poblado cantonal, y falleció en 1834 en Oaxaca, México. Clérigo y político, hijo de fray Luis de San Martín, cura de la población y Cecilia del Castillo. Logró ingresar al Seminario Conciliar de León, Nicaragua, graduándose de bachiller en 1802, y ordenado cura.

La provincia de Costa Rica lo designó representante ante las Cortes Generales y Extraordinarias de la monarquía española (Cortes de Cádiz), que presidió, distinguiéndose por su defensa de los indígenas, logrando la abolición de la mita, la encomienda, el tributo indígena y el repartimiento. Murió en Oaxaca, cuando era Obispo. Trasciende ser el maestro del prócer mexicano Benito Juárez, y una avenida en esa ciudad lleva su nombre, originando el hermanazgo entre Oaxaca y Paraíso. Por acuerdo No. 1196 de 23 de marzo de 1972, fue nombrado Benemérito de la Patria, oficializado tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta en su número 72, el 14 de abril de 1972.

Luis Fernando Quirós. Documentación (detalles) 2021, y vista de sala Umbral con la muestra.

Luis Fernando Quirós. Documentación (detalles) 2021.

Luis Fernando Quirós. Documentación (detalles) 2021.

Claudia Gordillo (Nicaragua)

Claudia Gordillo Castellón /Durante el reinado de Los Nueve.
Toma de Posesión de las elecciones Presidenciales de 1984
/ 1984/ Plaza de la Revolución, Managua,Nicaragua / Plata
sobre gelatina (negativo)

Claudia Gordillo Castellón / El piloto Roberto Amador, ex guardia nacional y miembro de la Contra, apresado por las milicias sandinistas después de que su avión de abastecimiento fuera derribado por las tropas del EPS (Ejército Popular Sandinista) en Río Blanco / 1984/ Plata sobre gelatina (negativos)

Claudia Gordillo Castellón / Celebración del Día Nacional de las Milicias en la ciudad de Masaya / 1984 / Plata sobre gelatina (negativos).

Claudia Gordillo Castellón / Milicianos en río San Juan, en dirección hacia Las Azucenas, después de un ataque de la Contra en esa comunidad /1983/ Plata sobre gelatina (negativos)

Claudia Gordillo Castellón /
Campesinos trasladados desde zonas
de guerra hacia Los Chiles, Río San Juan
/ 1983/ Plata sobre gelatina (negativos)

Claudia Gordillo Cas-
tellón / Lisiados de
guerra en espera de
SS Juan Pablo II en la
ciudad de León,
Nicaragua / 1983 /
Plata sobre gelatina
(negativos).

Claudia Gordillo Castellón / Gobernando desde abajo. Quema de instrumentos de trabajo de la Alcaldía de Managua por el FSLN / 1991 / Plata sobre gelatina (negativos)

Claudia Gordillo Castellón / Firma en la fuente de agua roja y negra del FSLN, en relación a quienes instigaron a jóvenes sandinistas para quemar la Alcaldía de Managua y sus instrumentos de trabajo. Avenida Bolívar, Managua / 1991/ Plata sobre gelatina (negativos)

Illimani de los Andes (Nicaragua)

Es la acción de colocar 300 balas de hielo que en su interior contienen tierra extraída de las tumbas de los manifestantes asesinados en el marco de las protestas iniciadas en la insurrección de abril 2018 en Nicaragua. Se encuentran envueltas en pequeñas banderas azul y blanco. El hielo al derretirse cae abrazado en el pecho de un periodista exiliado en Costa Rica. Milagro de Dios es el nombre del cementerio donde se encuentran enterrados. Está ubicado en la periferia de Managua.

Milagro de Dios. Illimani de los Andes. Instalación / Performance. 2018. Nicaragua / Costa Rica.

Museo de la Memoria Madres de Abril (Nicaragua)

En 2018, el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad contra la población civil, negó sus responsabilidades, y criminalizó y victimizó a las víctimas y sus familiares, negándoles el derecho a la memoria. Los familiares de las víctimas conformaron la Asociación Madres de Abril (AMA) con el objetivo de luchar por la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. AMA y No Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad se construyó para dignificar a las víctimas y honrar su memoria. AMA y Construye la Memoria -Libro Arte Interactivo- es una pieza del archivo del museo y cuenta con un componente de Realidad Aumentada. Códigos QR permiten acceder a los testimonios de las familias en video, a mapas que geo-localizan los hechos y altares virtuales en forma de barricadas, que sostienen objetos de memoria de las víctimas.

Técnica mixta impresión, bordado, digital 3D, fotogrametría.
“AMA y No Olvida” Museo de la Memoria, contra la Impunidad
AMA y CONSTRUYE LA MEMORIA -Libro Arte Interactivo
Nicaragua, 2021.

Pasta Semi-dura. Páginas internas papel couché mate
Impresión Cuatricromía / Full color. Tipo de encuadernado:
Lomo cuadrado pegado en caliente y cosido. Cantidad de
páginas (aproximado): 162

AMA y CONSTRUYE LA MEMORIA -Libro Arte Interactivo Nicaragua, 2021.

Nora Pérez (Guatemala)

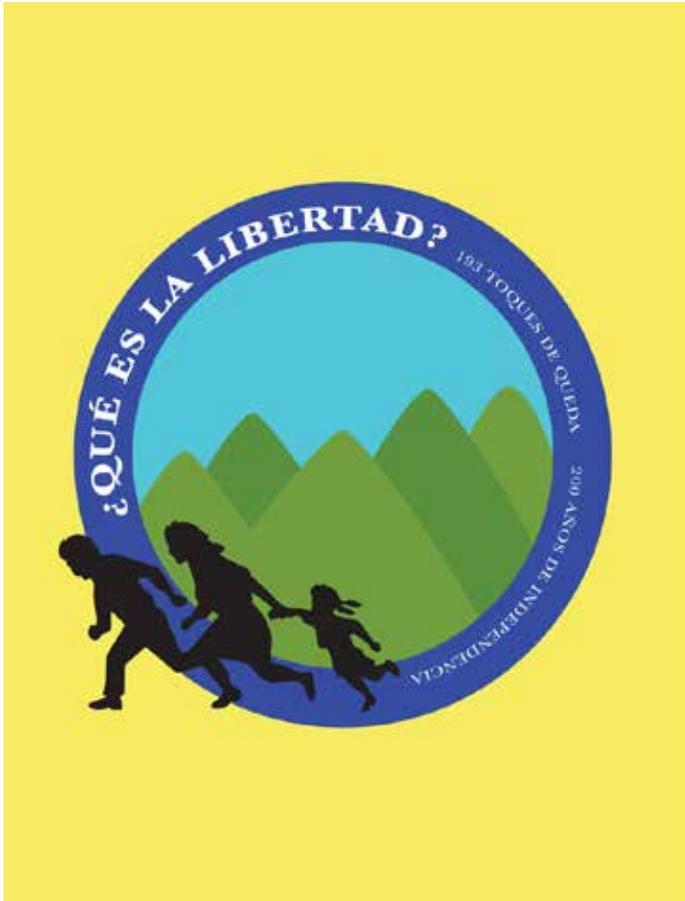
El rastro de la(s) libertad(es)
Nora Pérez (Ciudad de Guatemala, 1989)
2020

El rastro de la(s) libertad(es)
¿Qué es la libertad?

Una duda que nace como consecuencia al haber vivido 183 toques de queda por primera vez, a raíz de las medidas decretadas en Guatemala desde el 22 de marzo de 2020, para evitar el contagio de la COVID-19.

El rastro de la libertad, es una colección de collages digitales que buscan recrear la historia de un discurso visual creado por el poder y verle de otra manera, a través de un (intento de) análisis historiográfico, utilizando rastros que han quedado en los elementos visuales que han aparecido y circulado en el imaginario local. Estéticas estatales e institucionales, eslóganes partidistas, logotipos, numismática, frases de periódicos y fuentes oficiales, forman una serie de imágenes que conversan de una manera con temáticas que se relacionan en discurso en otros tiempos.

Una revisión que, por razones de pandemia, no pudo hacerse con consulta directa del material de archivo, pero revisa fuentes desde 1821 hasta 2020 e intenta trazar una línea que podríamos imaginar hacia un futuro que no podemos imaginar sin preguntarnos desde dónde ha navegado el discurso de esa “libertad” a la que (no) nos referimos cada septiembre. Esta serie de collages digitales fueron producidos como parte de un proyecto editorial coordinado y detonado por Ediciones del Pensativo de Guatemala, el cual será publicado durante la primavera de 2021.

Juanma García (Cuba)

Juanma García.
Surrounded Island
acrílico sobre tela
40 x 50 in. 2018

Las imágenes con poder simbólico que derivan de la estatuaria pública y la arquitectura monumental son el interés principal de mi trabajo. El cuestionamiento de las convenciones visuales que crean estos elementos ante la sociedad se hacen frecuente en mi obra.

A través de la reorganización y descontextualización asociativa, la imagen pierde o se distorsiona su mensaje público fundamental, con el interés de crear otras posibilidades estéticas y conceptuales.

La presencia-permanencia de estos elementos en una sociedad cambiante y las lecturas ideológicas que emanan de ellos, son para mí, objeto de interés y estudio.

Con un lenguaje basado en una figuración de origen fotográfico, utilizo la pintura como medio expresivo para dar forma a estas ideas.

Juanma García
Untitled
acrílico sobre tela
30 x 40 in. 2018

Juanma García
Jackson 2020
acrílico sobre tela
48 x 60 in. 2020

Juanma García.
Blurry Memories.
acrílico sobre tela
48 x 60 in.2020

Santiago Cal (Belice)

"Marks of Longevity - Mexico." 2018. Steel and mahogany.

Lines of Longevity-México. Serie de machete-esculturas de países latino-americanos. Estados Unidos ve a América Latina como una forma singular, pero hay un gran orgullo, diferenciación entre países. Esta pieza explora estos límites utilizando el machete, una herramienta esencial que igual se ha utilizado para representar el desarrollo como la violencia.

La identidad y mestizaje a través del cuerpo y el lenguaje

Exhibe piezas en las que el cuerpo físico y simbólico, así como el lenguaje oral, son la vía de manifestación de la identidad.

Ricardo Ávila (Costa Rica - México)

Migrantes, 2020. Ricardo Ávila. Acrílico sobre tela 110 x 96 cms.

Las migraciones poseen singular significado para este artista -en tanto él mismo es migrante, ahora radicado en Oaxaca, México-, buscando sus abordajes, sus modelos, sus entornos, buscándose a sí mismo.

La ciudad está en cada obra, aunque el cuadro no sea paisaje, aparecen manos y pies, en una ciudad que no lo abandona pues él la lleva siempre dentro. Es su memoria. Esas manos son signo de propiedad, apropiación y marca de estar en el universo. También están los pies como símbolo de quien camina, tal y como lo hace el migrante tras un sol que le caliente mejor.

Trata además el tema de “Ciudades Satélites”, visión de urbes flotantes con edificios blandos, como elevadas en el firmamento rodeado de nubes y otros signos del espacio ilusorio. Se trata de un entorno pintado con su genuino lenguaje naif, lúdico, pero también crítico. Los personajes que también aparecen en esas manos observan la vida con algarabía, pero detrás del decoro y la felicidad se mueven los males como la violencia y las tensiones sociales que los empuja a migrar.

Migrantes, 2020. Ricardo Ávila. Acrílico sobre tela 110 x 96 cms.

Migrantes, 2020. Ricardo Ávila. Acrílico sobre tela 110 x 96 cms.

Nelson Morales (México)

Palabra de reina. (Mixtequilla, Oaxaca)
Nelson Morales. Fotografía digital. 2014.

MUSAS MUXE

Este proyecto inició hace casi ocho años cuando inicié fotografiando mi cultura en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca México. Durante ese período ya sabía sobre mi orientación sexual distinta, sin embargo, rechazaba la idea de convertirme en una Muxe.

Las Muxes de Oaxaca son consideradas el tercer género en México, ellas más allá de definirse como homosexuales han traspasado esta idea. Ellas más bien se consideran una mezcla entre ambos géneros y en una búsqueda constante de la belleza.

Al espejo. (Mixtequilla, Oaxaca)
Nelson Morales. Fotografía digital. 2014.

Son aceptadas por la sociedad, se dice que para una familia es una bendición tener a una en casa ya que son muy trabajadoras y cuidan a los padres cuando envejecen.

En mi proyecto fotográfico inicié documentando su cotidianidad, haciendo retratos en sus casas y oficios, sin embargo, con el paso del tiempo el proyecto se convirtió en algo sumamente personal y apasionante. Comencé a entablar una relación especial con ellas, convertirme en su cómplice, adentrarme en sus sueños y fantasías. Al mismo tiempo intentar encontrar mi propia identidad y pertenencia en ese fascinante y sensual espacio Muxe.

Dubraska Penélope
(Unión Hidalgo,
Oaxaca)
Fotografía digital .
2021

Madre e hija.
(Unión Hidalgo,
Oaxaca).
Nelson Morales.
Fotografía digital 2018

Pablo Aguinaco Llano (México)

El Imperio Perdido
Pablo Aguinaco Llano
Fotografía digital
2018
México

Registros documentales que capturan de manera poética costumbres, celebraciones y tradiciones sincréticas mexicanas.

La patria es primero
Pablo Aguinaco Llano
Fotografía digital
2018
México

Guerreros Ancestrales
Pablo Aguinaco Llano
Fotografía digital
2018
México

Rodrigo Vidal Padilla (México)

Chipauak (2020)

Usando el cuerpo como expresión y denuncia del “blanqueo” contra aquello que soy y quiero ser, porque “lo personal es político” (Carol Hanisch), descolonizo el blanco monopolizado por los de piel clara o que pretenden, aspiran y sueñan con el modelo de vida europeo. Defender Ser: ser mexicano-clasemediero-huasteco-afrodescendiente-homosexual, fricción constante, intermitente, contra un Deber Ser, impuesto, ajeno, mal blanqueado. Descolonizo el blanco. Me blanqueo. Cubro mi cuerpo de blanco maíz, porque blanco fue “símbolo de luz, de crepúsculo y del tiempo futuro” para los pueblos de Mesoamérica antes de los españoles. Visto mi cuerpo oscuro del orgullo del blanco para irradiar. Chipauak.

Idea/Performance: Rodrigo Vidal Padilla

Fotografía: Consuelo González Bermúdez

Chipauak. Rodrigo Vidal Padilla. Performance/Fotografía. 2020
Fotografía: Consuelo González Bermúdez

Yutsil Cruz (México)

Magia Blanca,
magia prieta
Yutsil Cruz. 2020.

Magia Blanca y Magia Prieta, toma prestado el título de una ilustración de José Guadalupe Posada para enfatizar dos formas antagónicas y situarme (donde hubo un busto de Posada), en contra de las narrativas oficiales del Estado Mexicana quien continúa la versión colonial de Quetzalcóatl como un hombre blanco. Las figuras de cerámica construyen en conjunto un Quetzalcóatl de cabellos amarillos y aluden de forma abstracta a la penetración, así como a la manipulación política y espiritual. Una violación a la cultura originaria.

Magia Blanca,
magia prieta
Yutsil Cruz. 2020.

Magia Blanca,
magia prieta
Yutsil Cruz. 2020.

Sandra Monterroso (Guatemala)

La devolución del Penacho de Vucub Caquix, 2014
Fotografía de Performance. Cortesía de la artista.

La devolución del Penacho de Vucub Caquix, 2014
Fotografía de Performance. Cortesía de la artista.

Rodrigo Zárate Moedano y José Santiago Francisco (M é x i c o)

Existe cuando hablas.
José Santiago Francisco y
Rodrigo Zárate Moedano.
video digital.
6:40 minutos
2015.
México.

Adoptando el formato del cine documental expositivo, Existe cuando hablas se cuestiona en primera persona ¿Por qué mueren las lenguas originarias? ¿Por qué dejan de usarse y transmitirse de una generación a otra? Tomando como ejemplo su propia experiencia como hablante de totonaco, José responde a esas preguntas situado en el contexto de Filomeno Mata, Veracruz, México.

Desde una estética próxima al cine etnográfico el sujeto representado es también el sujeto que enuncia construyendo el relato audiovisual y nos muestra un sujeto indígena que resiste, que lucha y rompe con el imaginario colonial del “indio ignorante y dócil”.

Luis Ricaurte (Colombia-México)

Viringa
Luis Ricaurte
Laserxilografía
2020
México-Colombia

LOOKumi
Luis Ricaurte
Laseroxilografía
2019
México-Colombia

La obra de Luis Ricaurte enfatiza la relación lúdica entre arte y ciencia como un mecanismo desmitificador de la identidad nacional, para centrarse en los valores universales. Percibe y reflexiona en los procesos transculturales que han permitido la diversidad de formas tecnológicas y étnicas: el mestizaje como un gran laboratorio de la creatividad humana.

Antonio Zaragoza-Ericka Bulle (M é x i c o)

Trinidad
Antonio Zaragoza
De la serie "juego de hom-
bres". Afiche religioso, pipa
de cristal y jeringa usada,
retroviral, cuarzos.
2019
México

Serie de ensamblajes/arte
objeto que exploran, inves-
tigan y analizan, prácticas
de riesgo de diversos estrato
sociales y sexuales.

Resguardo de acción. Antonio Zaragoza/Erika Bulle. Foto digital. 2019
Foto Registro de acción performativa de Erika Bulle en Glosolalia de
(Guillermo Gómez-Peña) con La PochaNostra.

R o l a n d o C a s t e l l ó n (N i c a r a g u a - C o s t a R i c a)

Aztlán. Rolando Castellón, mapa de tierra, 2016. Foto Nelson Díaz.

(La noción geográfica de “Aztlán”, fue tratada por Rolando Castellón con este mapa de tierra, 2016, en la muestra “atlÁntis centrAmérica”, la patria de los chicanos presentada por el curador e historiador Tomas Ibarra-Frausto en el simposio Temas Centrales, 2000, un mapa que dista de California a Panamá).

El poema declamado por Moyo Coyatzin: “Canto grande”, es una aclamación a la grandiosa naturaleza mesoamericana de rica diversidad de flora y fauna. Recita, con modulada acentuación, sentimiento y sensibilidad hacia las plantas, animalitos del bosque y al paisaje del istmo visto desde Nicaragua, la tierra natal de ambos, en un canto performativo que agrega singular significado por ser dos grandes maestros centroamericanos: el poeta autor Omar de León, y el performance de Moyo Coyatzin.

Canto Grande.
Rolando Castellón, Performance
declamando poema de Omar D' León. 2021

Santiago Cal (Belice)

“Sweat.” 2019. Graphite on rice paper with steel hardware.

Sweat explora otro ícono de América Latina, la guayabera. Mi atracción por esta prenda de vestir proviene de su uso por parte de los trabajadores como de los diplomáticos. La pieza está hecha de papel de arroz que es importante para su lugar como lo es la camisa para la identidad.

Iconografías de la violencia, la resistencia y la muerte

Incluye manifestaciones a través de técnicas y estéticas diversas de temas relacionados con ritos y elementos funerarios, reflexiones filosóficas, políticas y físicas sobre la muerte, la violencia y la resistencia.

César Manzanares (Honduras)

“Memento mori” es una reflexión ritualista sobre el sentido de la muerte. Desde el año 2007 hasta la fecha, esta obra se repite cada fin de año en Honduras. Inicia a las 5 de la tarde hasta el anochecer. Es un recordatorio de la fragilidad humana. Es una forma de celebrar la dualidad inevitable de: vida/muerte. Experiencia que nace porque el artista es sobreviviente de cáncer.

Memento mori. César Manzanares en colaboración con Camila Medina. Performance. 2015

Geraldine Guillén y Sofía Hamilton (M é x i c o)

En la antigüedad los sacrificios tuvieron un significado ontológico y cosmogónico. Actualmente, la gente se sacrifica por cuestiones materiales llegando incluso a perder la vida por causas sin sentido.

Sacrificios contemporáneos. Geraldine Guillén y Sofía Hamilton
Imagen digital de grabado 2021.

Jesús Cornejo (México)

«Dicen que las almas de los adultos llegan a las 3 de la tarde del 1 de noviembre y se van a las 3 de la tarde del 2 de noviembre y las de los angelitos llegan desde el 31 de octubre. Este es el altar que les ponemos para recibirlos en nuestras casas, con la comida y las cosas que a ellos más les gustaba en vida».

Leticia Martínez de la comunidad de Teotitlán Del Valle, Oaxaca. 2018.

Día de muertos en Oaxaca. Jesús Cornejo. Fotografía digital. 2018-19

Me habían encargado retratar los sabores de la Ciudad de México en forma de metáforas. Ese día buscaba el sabor “ácido” y decidí irme hacia el centro histórico, no tenía muy en claro la foto final pero la simple idea de viajar en el metro y bajarme en la estación “Zócalo” ya me generaba ese sabor en la boca. Los que han caminado por esos rumbos sabrán a lo que me refiero: los soldados de todas las iglesias se reúnen ahí para atraer creyentes en el lugar en donde fuera el centro absoluto de la vida religiosa Mexica/Azteca hace cientos de años y que ahora yace bajo nuestros pasos. El olor a hierba quemada por las limpias abunda en el aire, me imagino que es lo que queda del olor de una cultura prehispánica casi extinta. El pobre duerme en el piso mientras que a unos metros el turista se toma una “selfie” para hacerse ver al mundo que no ve. Cuando salí del subsuelo tanto la tarde como la bandera caían, caminé por un rato sólo observando, la jornada para muchos acababa y para otros estaba por iniciar, las historias van y vienen, desaparecen al instante, le quedaban ya pocos minutos al último rayo de sol.

En el paso de cebra lo encontré, cruzamos mirada, duró lo que dura un parpadeo pero fue suficiente para sentir la acidez en el cuerpo. Lo alcancé. “Soy el señor del Mictlán, el de las sombras: Mictlantecuhtli” me dijo. Al fondo la Torre Latinoamericana se asomaba, yo mientras negociaba un retrato con alguien importante antes de regresar ambos al subsuelo.

Mictlantecuhtli. Ciudad de México, 2019.

Mictlantecuhtli, el dios de las sombras. Jesús Cornejo. Fotografía digital. 2019

Juan José Estrada Serafín (México)

Mujer de Chicucila
Juan José Estrada Serafín
Fotografía digital
2014

Durante el levantamiento de autodefensa comunitaria en Chicucila, las mujeres tomaron también las armas.

Mujer de Aquila
Juan José Estrada
Serafín
Fotografía digital
2013

Durante el levantamiento de autodefensa comunitaria en Aquila, las mujeres tomaron también las armas.

Juan José Estrada
Serafín
Fotografía digital
2013

Tras de un enfrentamiento entre policías y grupos de autodefensa 2013

Alexander Chaves Villalobos (Costa Rica)

Esta obra trata sobre como se le da más valor al oro que a un recurso de primera necesidad como lo es el agua. Como se contaminan las fuentes hídricas por extraer ese metal precioso, el cual es también codiciado como las drogas.

Vale más que el oro
Alexander Chaves Villalobos
Arte objeto
30 x 10 cm
2021

Alexander Chaves V.
Corrupción divina2017
Técnica: Performance
Duración: 2:04 min

Omar Torres (México)

Burbuja
De la serie Ensayos
del Colapso
Omar Torres
Fotografía digital
2019

El trabajo de Omar Torres se construye de las emociones humanas, se nutre del sentir cotidiano de nuestra existencia y la búsqueda incansable de mantenernos en un balance emocional. Mediante el control total de sus instalaciones los objetos funcionan como una síntesis del ser humano. Con objetos Torres representa situaciones de resistencia y tolerancia en la vida. Sus elementos dependen uno del otro para poder coexistir en un espacio, la tensión se concentra en detalles que nos remite al instante previo a caer. La constante transparencia en los objetos guarda relación con la idea del cuerpo como elemento transparente que nada puede ocultar o disimular; el dolor pesa, la tensión cansa y el equilibrio agota. La relación y dependencia que tienen todos los elementos en sus imágenes nos recuerda los lazos emocionales que tenemos con otras personas. Torres construye y representa con pocos elementos el estado óptimo que se encuentra en un delicado equilibrio, bello por su impermanencia.

Reflexión sobre el peso
De la serie Ensayos del Colapso
Omar Torres
Fotografía digital
2019

Yaily Martínez (Cuba)

Lágrima
Yaily Martínez
Fotos del
Vídeo
variables

Sobre mi trabajo, puedo decir que está estrechamente relacionado con varias zonas de investigación que para mí son fundamentales a la hora de entender cómo se edifica el entramado social. Sus sistemas y sus estructuras.

Sus medios y métodos.

Por otro lado, como se comporta el ser humano en relación a su entorno y su circunstancia. En gran medida, siempre acudo a preguntas que para mí son fundamentales a la hora de articular el discurso de mis obras: ¿Cómo se construye el discurso político?, ¿Qué métodos y medios se usan para articular su retórica?, ¿Cómo se construyen los relatos y como se articulan los hechos concretos en relación a su contexto y circunstancia?, ¿Cómo reaccionamos ante el impacto del flujo informativo, ya sea a través de una experiencia visual o auditiva?, entre otras.

Lágrima
Yaily Martínez
Fotos del
Vídeo
variables

Lágrima
Yaily Martínez
Fotos del
Vídeo
variables

Juan Deras (El Salvador)

Imágenes Post-Mortem
Juan Deras
Fotos del Vídeo digital.
2012

Estas imágenes son parte del material etnográfico de una investigación sobre rituales contemporáneos en Arcatao, lugar clave en la organización del movimiento campesino que tomó las armas en El Salvador. Imágenes Post-Mortem, es el ritual de exhumación, Inhumación de víctimas de una masacre a manos de efectivos de la Fuerza Aérea y el batallón Atlacatl

Imágenes Post-Mortem
Juan Deras
Fotos del Vídeo digital.
2012

Gabriel Rico (México)

No signals can travel
faster than light
(Castillo)
Gabriel Rico
Registro en vídeo de
quemado de escultura
en pirotecnia
2020

La idea de esta escultura, era producir una pieza en la que se trabajara con alguna técnica de manufactura tradicionalmente utilizada en el estado de Michoacán, en el que el día de los muertos es una fecha muy importante y en la cual se celebra con velas, música, flores y pirotecnia. Seleccione esta técnica (pirotecnia) por las posibilidades efímeras, plásticas y estéticas y por la posibilidad de la representación de símbolos de manera muy clara, además del sentido de asombro que causa el fuego.

Los símbolos que se representan en esta escultura llamada tradicionalmente “castillo” son algunos de los que habitualmente utilizo en mi obra y los cuales aluden al hombre contemporáneo, a su época y a sus costumbres, algunos otros son símbolos más antiguos, como la cruz, el cráneo y el fuego, algunos otros claramente se refieren a las 5 figuras conocidas como “Los sólidos de Platón” aludiendo a la importancia que la geometría ha tenido en el desarrollo del pensamiento y la sociedad en general.

No signals can travel faster than light. (Castillo). Gabriel Rico
Registro en vídeo de quema de escultura en pirotecnia 2020

Eventos y Memoria (muestras del colectivo en el Museo de Jade)

Texto de Yasser Salamanca publicado en Wall Street International Magazine con un acercamiento a Voces Poéticas Mesoamericanas para la inauguración el 4 de junio 2021.

Memoria de algunas muestras del Colectivo Museo de Pobre & Trabajador tenidas o relacionadas con Mesoamérica Tierra Encendida:

atlÁntis centrAmérica:

Conclusiones Actuales sobre el Arte Originario
2016-2017. Mascarillas por Artistas, 2020

Mesoamérica Tierra Encendida

Voces Poéticas

Yasser Salamanca

La poesía que se enciende en nuestra tierra en esta ocasión nos revela las raíces intrínsecas que se mantienen esparcidas en la región y que encuentran ahora un momento de concurrencia y concordancia en la conmemoración del bicentenario de la independencia de nuestros pueblos. Aunque este acontecimiento se nos presenta de forma efímera y relativa, dado a que nuestras voces milenarias y nuestras naciones se mantienen igualmente subyugadas por el poder económico. Resulta interesante que, en este contexto, en un mundo convaleciente, nuestra poesía aún retoma y alberga la vitalidad y el eco de la naturaleza, la conciencia de lucha por el bien común, racial, cultural, y el aire de libertad que solo con el arte se acaricia.

El conglomerado de poetas que participan en este encuentro nos entrega las reminiscencias de nuestra historia, y es que, como bien lo señala la poeta afrocostarricense, Shirley Campbell, en su obra *El Encuentro*:

Después de todo es necesario desenmascarar la historia, y hacerla escupir con sangre, toda la verdad. Es necesario sentarla frente a los nuestros y hacerla hablar. No se puede vivir sin historia, no se pueden criar hijos sin historia.

En este sentido, cual se cumpliera una profecía también ella dice: «Es necesario desenmascarar-

la, eran muchos años de estar esperando, era mucho tiempo detrás de nosotros».

La artista alude al hallazgo de una conciencia colectiva que nos permita otra forma de reconocernos y reorientarnos, tal cual lo refiere en otra de sus obras:

Me convertí en mi misma, me aprendí, soy yo, tengo certeza de mí misma, y de los míos... No pido ya permisos para vivir. Hoy disfruto con sobrada elegancia mi negrura. La paseo por parques, mercados, y plazas. Por escenarios anfiteatros, simples coloquios, y grandes conferencias. La aprendí desde adentro, con historia y desde el centro del alma. Por eso ya no preciso de razones para ser, porque me descubrí limpia, brillante, victoriosa, incólume, probada, bendecida, batallada, negra! Ya no, no preciso razones porque hoy soy yo, ¡¡¡liberada!!!

Sucede también en esta confluencia poética un encuentro ancestral, un trance a la naturaleza como elemento propio de nuestros ritos antiguos, así bien lo designa el joven poeta maya, Pedro Chavajay en sus *Na'ooj ja njaqb'eejeel jawa' rammaj ri'* (Palabras para abrir camino en el tiempo). En donde él traslada parte de la tradición cultural del pueblo tz'utujil hacia las líneas que invocan un pasaje al conocimiento.

Espíritu de nuestros muertos, danos un corazón que absorba el dolor, que no guarde el eco de las palabras negativas. Danos sombras que nos pronostiquen los augurios, sueños donde acudamos a traer el gran conocimiento.

Y es justamente este conocimiento, esta filosofía de vida, lo que desvela una cosmovisión propia, la cual hoy nuevamente, poco a poco se presenta y se manifiesta, retomando un espacio entre nosotros después de algunos siglos.

Le damos un sorbo de agua a la vida para que esté feliz con nosotros, que nada nos tape los ojos en los días que vamos tejiendo hilo por hilo la vida, porque así andamos y vamos formando la matriz de la luna.

Nos deja ver como se alumbra de religiosidad al gran conocimiento, atribuido al espíritu de nuestros muertos, así, se ampara en éstos para que broten las semillas y le permitan ser el encantador del corazón más incrédulo.

Las distintas percepciones poéticas revelan una analogía ante la búsqueda de refrescar la memoria, encontrar los elementos o símbolos que trascienden los sentidos y que de esta manera envuelvan un escenario donde pueda fluir aquella tierra encantada de la cual todavía respiramos.

En la tierra donde nace el espinoso coyol, la ceiba gigante, de ahí soy yo, nos dice el maestro Rolando Castellón, al dar lectura a las Cenizas de la Conquista, una mirada que recorre el pintor y escritor nicaragüense Omar D' León en su libro el Canto Grande. Y que nos traslada hacia

el hábitat donde vuelan, corren, se arrastran, mueren y renacen animales y árboles, plantas, frutos, mitologías, estaciones, dioses, volcanes, los amores. Todo lo que surge de esa historia olvidada que aún hace palpitar la vida a pesar del cúmulo de adversidades impuestas en el tiempo.

De allí soy, donde se distingue el brujo de la caraña junto al ojoche refrescante, la serpiente emplumada, el chompipe, la pithaya, el nancite, el níspero, la cabuya, el junco, el icaco, el malinche, el pájaro triste, los cipreces, el galán de la noche, la tierra de los temporales, llanos, cordilleras, duendes, encantos, cususas, candiles, canículas. De ahí soy verdaderamente. ¿Y vos de dónde sos? Se me hace que vos no venís con amor o como hermano...

Señala precavidamente el poeta antes de expresar en medio de aquel aire florido todo su descontento.

En un cercano paraje, pero esta vez refiriéndose a un mar iluminado en el istmo, el artista costarricense Minor Arias Uva describe como si de un sueño, o una visión se tratara. Traza una inminente catástrofe la cual busca ubicarse en el pasado, o bien, en el futuro:

...las placas tectónicas chocan con fuerza, Abya Yala se reacomoda, chorros de lava corren bajo el agua y quedan flotando como serpientes. Los animales gigantes escapan del fuego, camarones y peces carbonizados abarrotan el litoral, entre cenizas y breves brotes de llamas llueve y llueve, luna ácida y sol apagado, todo vuelve a la calma. Las semillas de aquí y de allá

son arrastradas por encima de las vértebras de un dragón despierto de nuestra tierra emergente, Centroamérica.

Abriéndonos camino entre la consonancia de voces y el traspaso del tiempo que se remonta poéticamente a una lucha sin tregua, de repente llegamos a otra realidad, esta nos describe parte de las guerras fratricidas que se han desplegado en los pueblos centroamericanos, en este caso particularmente, en el Salvador.

La transición hegemónica que pasó de manos de los conquistadores europeos a la potestad norteamericana, trajo consigo aquellas nuevas calamidades, se extendió el grito a través de los días. «Era un pájaro muerto la encorvada juventud de los desaparecidos», refiere el poeta salvadoreño Noé Lima en su escrito titulado Nudo, cuya prosa surge sin conmiseración.

«El nudo hecho en el silencio desde 1980 con el sudario del ahorcado de la Plaza Barrios, con las retinas de arenas de aquel exilio paterno tullido de vela y barro, de infancia y bala, de paludismo y madre muerta». Ese nudo que él realiza nuevamente con «el costado ensangrentado del calendario que todavía tartamudea los nombres regados en la morgue. En la montaña, con la cisterna de sangre que cubre los bosques, las hélices de sal que todavía en verano recuerdan los asesinatos de Monterrosa, el empapado verde olivo de la bota gringa golpeando a los ancianos».

Este fragmento suscita un cuadro que se reproduce mil veces entre una y otra metáfora centroamericana, donde se mantiene atado ese nudo en el silencio que en las estremecidas líneas del

poeta se siguen percibiendo «los vacíos párpados de la abuela por su hermano asesinado. Y es el llanto de ella, ahora incubado entre mis dientes que gritan...».

Actualmente, subsiguiente a las guerras y como secuelas de otros acontecimientos sociopolíticos, se escuchan en nuestros pueblos las risas lejanas de los niños que una vez dejaron aquellos padres, ahora en el exilio. Ese común andar que discurre Norma Zamarrón en su poema No Me Olvides: «Donde se aleja el alma de sus raíces, pero no se olvida el lugar nuestro».

El distanciamiento de su hija y la partida eterna de su madre lejos de los suyos, formaron parte de los insumos para sentir ese «beso que se graba en la memoria» y que se describe casi como una carta cuyo sobre antes de enviar traspasa los rostros de miles de migrantes que se consumen viendo pasar a lo lejos los días que no volverán.

En este momento histórico que levanta muros, que lo multitudinario no borre lo cercano. Mientras se habitan tierras que se extienden tras la otra orilla del Río Bravo, que descansan y se fatigan tras las sombras del muro, no me olvides. Que el odio no nos borre, que el miedo no separe nuestro abrazo. No importa si la gasolina aumentó su precio, o tengo el auto varado en el estacionamiento, si cortaron la luz y el gas se agota, o regreso de una marcha de protesta, si grito

por lo que no puedo resolver. Pero me pega el aumento del dólar porque mi boleto de viaje hacia ti ya no es posible, y mi amor te añora. De este lado del muro yo te amo, de ese lado del muro, no me olvides, en esta orilla de nuestro corazón, permanezcamos. Te extraño, no me olvides.

A pesar de todo el desasosiego que se descubre en el andar de nuestros pueblos, surge siempre un amanecer, al igual que lo percibían nuestros ancestros, el universo sigue moviéndose y la conciencia de lo que realmente nos pertenece se empieza a ventilar. Ahora en el arte germina el conocimiento que alguna vez fue enterrado. Los colores de los telares reviven, colores que vienen impregnados de plantas, rocas, semillas, cielo. Donde se interactúa con el origen, con el cosmos. Vuelven a verse a sí mismas las mujeres con sus manos dotadas de sabiduría, el manto progenitor. Dentro de un telar nos declama la artista hondureña Valeria Cobos:

*Juchá,
engaxi ioni ueratini ixú irekanijaká.
Juchá,
engaxi xanini jingoni markueka.
Engaxi xanarajka iamindu juchari uajpachani
ka uichuchani jingoni.*

*Jucha karaxinga, uandaxinga,
uarhaxinga, kustaxinga.
Ka menichani,
juchajtuxi uarhipixinga
enga no tsipikua jingoni irekani jauakaxi,
juchari eskuecha mitakurhixindi
ka juchá markuentaxinga,*

Yo nací dentro de un telar transparente, desde su seno mamá me enseñó a hilar. Yo nadé dentro de un telar azul, por en medio de mis pies pasaron infinitos peces. Yo me herí dentro de un telar rojo, mi abuelo me curó las cicatrices con sus manos arrugadas de amor. Yo sembré dentro de un telar verde, y trepé los árboles que mis hijos y nietos luego treparon. Yo peleé dentro de un telar naranja, y mis compañeros me llamaron el niño del telar. Yo lloré dentro de un telar celeste, y la abuela me explicó que valía más un telar de hilo que de cemento. Yo envejecí dentro de un telar morado, junto al horno de leña, y mis nietos amados.

Finalmente encontramos el aporte en la obra de Sashenka Hernández quien desde la Mesa de Purépecha de México sigue luchando y resistiendo para que su lengua y la existencia de su pueblo no se desvanezca donde nadie los escucha, donde nadie los entiende: «Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que decir?»

*joperu iaxi,
¿ambé jaua parixi juchá uandani?*

*Juchari uandakua niraxatí tarhitani jingoni,
juchá uandaxinga ka mintsitaxinga
exka jauaka tekanskua,
exjka jananarinaka juchari uandakuechani, juchanxini.
Joperu juchá no mentkuni uandaxiga
jimbokatsini nojtsini nemá kurhajchaxindi.*

*Ka jauatixi uerakua anapuecha,
ka p'itakata ma pakurhitixi*

*joperu juchanxini
nojtsini nemá kurhajchaxindi,
nojtsini nemá jananarhixindi.*

*Jarastikxi mamaru uandakuechani ixú,
juchari ech'erini jimbó,
ka jarasti nemaka markuni uandaka exka juchá,
nakoru no mentku uandakuani jingoni,
joperu imachajtu niraxti, niraxatikxi.*

*Jimboka juchari tsipekua ixisti ixú parhakpini,
exka tsikipu ma iauani ech'erirhu inchatsitini,
noxi meni mitixka ná jatini tsikintaxi
o ná jatini kamakurhixi.*

¿Ambé jauá parixi juchá uandani?

Mesoamérica ¿Tierra Encendida?

Erandi Ávalos, Illimani de los Andes, LFQ.

(Texto publicado en Wall Street International Magazine)

El Museo de Jade y la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, San José, Costa Rica, abre del 4 de junio al 4 de agosto la muestra bicentennial de arte actual, titulada Mesoamérica: TIERRA ENCENDIDA, 2021, curada por Erandi Ávalos de México, Illimani de los Andes de Nicaragua, Luis Fernando Quirós de Costa Rica, con cuarenta y cinco artistas de la región. El evento fue inaugurado con el recital virtual “Voces Poéticas Mesoamericanas” y un nutrido programa de conferencias magistrales y conversatorios online. Se trata de un proyecto expositivo del colectivo de arte contemporáneo Museo de Pobre & Trabajador de Costa Rica. El motivo del presente artículo es visualizar el arco de acciones culturales que anteceden a esta propuesta expositiva.

Vivenciar el Bicentenario de Independencia de las patrias centroamericanas, 2021, con una muestra de arte contemporáneo de este calibre, exhibida primeramente en San José, Costa Rica (junio-agosto 2021), para inaugurar en el año 2022 en México; conlleva el interés de resaltar el arte con diversos ejes como el político, acercarse a la descolonización, a la agroecología, la conservación de recursos del planeta, las migraciones: Tierra y Cultura, en particular en el ámbito de Mesoamérica, expandido hacia identidades como la Náhuatl y Purépecha de México, e intereses culturales del Caribe, en particular Cuba, e importantes movimientos

migratorios y solidaridad con sus artistas, debido a pugnas políticas que embargan la realidad actual. La muestra dedica In Memoriam a la artista guatemalteca Isabel Ruiz, con su instalación Historias Siatiadas de MESÓTica II y la quema de las sillas en la entrada del museo que son símbolo fehaciente de las acciones culturales centroamericanas.

Historia y Cultura Mesoamericana

¿Por qué esta particular focalización? Se recuerda que, durante el siglo IX y X, la frontera sur mesoamericana fue poblada por migrantes provenientes de regiones centrales de México, impactando sus formas de arte y en particular el trabajo con la arcilla. La aparición de la cerámica policroma e iconografía de la serpiente emplumada no se conocía en los pueblos chibchas, anteriores a los Chorotegas de la Gran Nicoya, la cual se asentó en la costa del Pacífico en Nicaragua y Norte de Costa Rica. De ahí que los ceramistas actuales de Guaitíl, San Vicente de Nicoya en Costa Rica, y San Juan de Oriente, Masaya en Nicaragua, ofrezcan un producto ataviado de rica hibridez. El origen del nombre Guanacaste -provincia costarricense fronteriza con Nicaragua-, proviene del Náhuatl, que significa árbol de oreja.

En los registros independentistas centroamericanos, se rememora que, al llegar el Acta de Independencia a la ciudad de León, Nicaragua, y trasladarla a Cartago, Costa

Rica, existió la iniciativa de anexarse al Reino de Iturbide, México. Aunque el intento no fue real, en tanto que en 1823 fue sellado el establecimiento de la Federación de Estados Centroamericanos, con Guatemala como capitanía general, hasta 1838-1839, cuando estos estados se declararon independientes.

Pero la región no está nada exenta de la guerra y violencia social, su memoria también se pinta de sangre. Se recuerdan, en el siglo pasado, las guerrillas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, el sur de México en la región de Chiapas. Cada inicio de año para la efeméride del Cristo Negro de Esquipulas, Guatemala, se evoca también la firma de los acuerdos de el Tratado de Paz, 1987, y el arte actual aborda estos eventos que marcaron el devenir de la región, algunos de los artistas que integran el corpus de este proyecto lo asumen.

Importantes exposiciones regionales fortalecieron el arte contemporáneo del istmo, citamos La Primera Bienal Centroamericana de Pintura, convocada por el Consejo Superior Universitario de Centro América (CSUCA) en 1971, con sede en San José. La pieza Guatebala 1971 del guatemalteco Luis Díaz, figura como ganadora del gran premio, y entre otras, se recuerda el dibujo de Rolando Castellón, Danza Alegórica, 1971, representando a Nicaragua, su país de origen.

El jurado lo integró la crítica de arte argentino-colombiana Marta Traba, el mexicano José Luis Cuevas, el peruano Fernando di Szyszlo, el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, y el nicaragüense Armando Morales.

En 1992, el Museo de Arte Costarricense convocó a la Segunda Bienal de Pintura Centroamericana, que, por contradicción premió otro dibujo, Naranjas guácimas del nicaragüense Carlos Montenegro (contradicción, en la medida de que en esos tiempos una bienal de pintura se esperaba que premiara una pintura y no un dibujo en blanco y negro). En esos mismos años noventas, un grupo de amigos del arte y empresarios centroamericanos, fundaron la Bienal del Istmo, con la modalidad de un evento nacional –en el caso de Costa Rica se llamó Bienarte–, el cual seleccionaba a los participantes para la versión regional. Persistió sin interrupciones hasta 2016, la Décima Bienal de Arte Centroamericano, dirigida por Tamara Díaz Bringas quien infundió una dinámica muy singular al evento, sin embargo trascendió que sería la última en realizarse, en tanto los empresarios retiraron el patrocinio. En Nicaragua, en 1998, empezó el ciclo de bienales, organizada por la Fundación Ortiz Gurdíán hasta llegar a la del 2016: “Todas las vidas”.

En 1996 tal y como se dijo el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo MADC, inauguró la muestra MESÓTICA II: centroaméri-

ca re-generación, cocurada por Virginia Pérez-Ratton (1950-2010) y Rolando Castellón, itinerante en 1997 por varias ciudades de Europa, paradigmática por la visibilidad que ofreció al arte del istmo (fue la primera vez que curadores de un museo regional viajaran por países centroamericanos para gestar el cuerpo expositivo del proyecto itinerante al viejo continente con catálogo impreso, costes de seguros u otros rigores primermundistas incluídos) y que la crítica internacional distinguió un carácter contestatario muy propio de lo centroamericano actual gestado en los setenta con La Nueva Figuración Centroamericana, como la llamó Marta Traba. Otro proyecto de esa cala fue Estrecho Dudoso, 2006, cocurada por Pérez-Ratton y Tamara Díaz Bringas, expuesta en varias sedes de la capital costarricense. Refiero a estos eventos para afirmar que el arte de Mesoamérica es siempre focalizado por diversos filtros curatoriales e investigaciones ofreciendo nuevos visos para esclarecer su complejidad cultural.

En un texto de la cubana Tamara Díaz, titulado La primera guerra de las bananas. MESÓTICA II / Centroamérica: re-generación, la curadora y crítica de arte, al contextualizar este proyecto escribió:

“Si la alusión a Mesoamérica recurría a una zona cultural delineada por una civilización indígena, la Centroamérica –de esta exposición– trazó sus contornos a partir del reparto colonial de los cinco países que

integraban la antigua Capitanía General de Guatemala. Referencias a las culturas indígenas y a una larga historia colonial estarían presentes en varias obras de MESÓTICA II. Sin embargo, el territorio común era también el de un presente de “posguerra”, como muy pronto comenzó a nombrarse a sí misma esa época –y a veces la generación– que sucedió a los acuerdos de paz”. (Díaz, T. Julio 9 de 2019 . <https://textoserantes.wordpress.com/2019/07/09/la-primera-guerra-de-las-bananas-mesotica-ii-centroamerica-re-generacion/>)

Con Estrecho Dudoso, 2006, Pérez-Ratton introduce el catálogo con un epíteto que abstrae el escenario de impacto del proyecto, sin perder vigencia delante la realidad actual:

... algo que sucede en un tiempo y un espacio particular, que navega entre límites, barreras e intersticios, inmerso en una época de profunda duda e incertidumbre, pero que mira y reflexiona hacia la esperanza y la lucha positiva por la posibilidad de un mundo mejor y contra el espíritu de rendición. (Pérez Ratton, catálogo Estrecho Dudoso, 2006).

La idea de expandir la visión del arte mesoamericano al Caribe y en particular Cuba, se sustenta en un carácter histórico, la región (pared Occidental del Caribe) ha abierto sus brazos a los emigrantes isleños. La localidad de Mansión de Nicoya, Guanacaste, a finales

del siglo XIX llegó el patriota cubano Antonio Maceo para fundar una colonia agrícola, acto que demuestra dicho carácter en la conformación multicultural de la región.

México juega otro rol muy peculiar en Latinoamérica, debido en gran medida a su cercanía geográfica con los Estados Unidos de Norteamérica. Si bien no comparte el idioma de aquél país, ni alcanza el nivel de potencia económica; sí ha resentido durante décadas influencias culturales que no abonan al fortalecimiento de una identidad soberana y decolonial. Esto se ha visto reforzado debido a la constante migración Méx-USA y la resonancia que esta tiene en todo el territorio mexicano.

Importa recordar que este istmo centroamericano está rodeado de mares, el Caribe y el Pacífico, posee importantes lagos, el Gran Lago de Nicaragua, y Atitlán en Guatemala, humedales y cuencas hídricas de gran importancia para el vital líquido , por ello la muestra propone experimentar un alto en el camino para reflexionar sobre la conservación del agua, proteger los mantos acuíferos y eliminar la contaminación. Se requiere aún más árboles, más bosques, que son, en última instancia los que inician el proceso del agua, al purificar el oxígeno cada noche, y absorber los nocivos gases efecto invernadero fijándolos a la tierra. Ese aire liberado es el responsable de generar las nubes y la lluvia.

La estructura expositiva de Tierra Encendida La muestra obedece y como se dijo, a una importante investigación, que prefigura un corpus de artistas de la región, y, para fines museográficos, fue resuelta por la curaduría en cuatro núcleos temáticos:

Tierra, naturaleza y biodiversidad como origen, medio y destino

Observa reflexiones a partir de la relación entre humano-naturaleza desde lo básico y utilitario hasta lo simbólico y cosmogónico. Participan en este eje las artistas Diana Barquero, Verónica Alfaro, Carlos Aguilar, Mariela Richmond, Diana Manrique, Stephanie Williams, Alessandro Valerio, Edgar Calel, Maribel Sánchez Gijalba, Ramón Merino, Josué Orellana, Raúl Quintanilla, Illimani de los Andes, Lila Espinoza, Xochitl Guevara, Morena Espinoza, Guillermina Ortega, Jesús Cornejo, Cerámica de San Juan de Oriente, Tamara Ávalos y Viviana Ramos.

Historia, Política y Migración

Al núcleo se adhieren los autores y obras que revisan estéticamente momentos destacados de la historia en diversos países mesoamericanos. Participan Luis Fernando Quirós, Claudia Gordillo, Illimani de los Andes, el Museo de la Memoria Madres de Abril, Nora Pérez, Juanma García y Santiago Cal.

La identidad y mestizaje a través del cuerpo y el lenguaje

Exhibe piezas en las que el cuerpo físico y simbólico, así como el lenguaje oral, son la vía de manifestación de la identidad. Participan Ricardo Ávila, Nelson Morales, Pablo Aguinaco Llano, Rodrigo Vidal Padilla, Yutsil Cruz, Sandra Monterroso, Rodrigo Zárate Moedano y José Santiago Fran, Luis Ricaurte, Antonio Zaragoza-Ericka Bulle, Roldando Castellón, Santiago Cal.

Iconografías de la violencia, la resistencia y la muerte

Incluye manifestaciones a través de técnicas y estéticas diversas de temas relacionados con ritos y elementos funerarios, reflexiones filosóficas, políticas y físicas sobre la muerte, la violencia y la resistencia. Participan César Manzanares, Geraldine Guillén y Sofía Hamilton, Juan José Estrada Serafín, Antonio Zaragoza, Alexander Chaves Villalobos, Omar Torres, Yaily Martínez, Juan Deras, Jesús Cornejo y Gabriel Rico.

Para una conclusión preliminar

Se aprecia en el cuerpo expositivo el interés en acercarse a asuntos de conservación del planeta. Como los forestales y agrícolas, el agua, el clima, el fuego, la tierra, la cerámica, los tejidos, pero también las tensiones sociales, culturales, factores políticos como la descolonización y condicionantes neohegemónicas y neofilibusteras que aún persisten en la región. Son aspectos de lectura e interpretación de lo expuesto a tratar en un tercer artículo acerca de Mesoamérica Tierra Encendida, y de ahí el vocablo preliminar.

Lo planeado por el equipo de curaduría es un intento por reconocer, revalorar y reivindicar el hermanamiento cultural ancestral que tenemos a partir de zonas culturales que nada tienen que ver con fronteras políticas actuales; proponemos para esta muestra una mirada crítica, dialógica, fraternal y creativa desde una Mesoamérica abierta a resolver conflictos, tender lazos a través del arte con las regiones cercanas y con regiones internas que durante años mantuvieron un flujo migratorio, de hibridez e intercambio de saberes que forjaron un área culturalmente magnánima. Es por ello que este ejercicio tiende puentes entre Costa Rica, México, y demás países hermanos centroamericanos, Belice y Cuba.

Mesoamérica Tierra Encendida

Erandi Ávalos, Illimani de los Andes, LFQ.

(Texto publicado en Ars Kriterion, Circulo de Críticos de Arte de Costa Rica)

Importa reconocer que esta región, en su complejidad, es una red cultural y geográfica muy porosa, conformada por puntos candentes que urge mapear e inventariar, para comprender la magnitud de esas llamaradas, y uno de estos puntos es el arte contemporáneo. La encerrona mundial que significó el 2020 debido a la pandemia, aceleró un espacio de investigación sobre sí mismos, lo que somos y hacemos en estos territorios iluminados por la flama creativa de sus habitantes desde tiempos inmemoriales.

Un proyecto de reflexión sobre colectivos mesoamericanos, conllevó en principio el propósito de aunar a creadores visuales que trabajan con la materia origen, barro, tierra, agua, aire y fuego, que manejan además las herramientas conceptuales para generar diversos tópicos: historia, política, economía, educación, salud, migraciones, pero también problemáticas como el trasiego de estupefacientes, dineros ilícitos, trata de personas o esclavitud, sin dejar de asir el núcleo de la tierra, extractivismo de los recursos materiales e inmateriales productos agrícolas y la cultura del agro.

Dada la trascendencia de montar el proyecto en Sala Umbral del Museo de Jade y la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, San José, Costa Rica -junio y julio de 2021-, importó aunar el talento y sensibilidad crítica de un equipo de curaduría conformado por Illimani de los Andes de Nicaragua, (máster en Cura-

duría por la Universidad de Navarra, España, y curadora de la Novena Mayinca: Orocidio), además de la experiencia y conocimientos de Erandi Avalos, (quien recién fungió como curadora para el Estado de Michoacán de la Biental FEMSA de México). Pronto logramos adobar la masa para las tortillas, en tanto el maíz figura como uno de los alimentos propios en la región. Avistamos e incluimos a Cuba, pues el Caribe tiene como pared geográfica oriental el istmo, relaciones culturales y migraciones crecientes en esa travesía que conforma nuestra Centroamérica. Además de la relación artística, cultural y política con la región Centroamericana. Nicaragua y Cuba como dos naciones que creyeron en una Revolución ahora convertida en dictadura.

La historia devela que en el pasado -siglos IX y X-, el litoral de la costa pacífica centroamericana fue ruta para los desplazamientos humanos provenientes del centro de México, que llegaron a poblar Nicaragua y Norte de Costa Rica, en particular Guanacaste, de ahí que sus artesanos guardaran como legado la cerámica chorotega, rica en hibridez cultural y natural, de ahí la presencia de esta manifestación en la propuesta. La región posee una historia independentista común, y estamos a las puertas del Bicentenario de una supuesta independencia, incierta, que implica tensiones hegemónicas, filibusteras y de dominación en los bordes del comercio global.

Entonces, observamos un istmo en tensión, no solo por la furia de volcanes, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, sino por el desencuentro entre pueblos y políticos que manipulan para mantenerse a como dé lugar en el poder, son una de esas contingencias perennes y oportunismos contra la voluntad de mayorías subyugadas y ninguneadas que nos invaden constantemente.

Tierra Encendida

La muestra -tal y como se dijo, producto de una importante investigación curatorial-, prefigura un corpus de artistas quienes hilan la amplia diversidad de discursos contenidos en cuatro núcleos curatoriales:

Tierra, naturaleza y biodiversidad como origen, medio y destino

Este reparto observa reflexiones a partir de la relación entre lo humano y la naturaleza, desde lo básico y utilitario hasta lo simbólico y cosmogónico. Y, desde una visión holística, al tratar los elementos naturales aplaudimos al planeta por lo importante que es. Participan en este eje las artistas Diana Barquero, Verónica Alfaro quienes focalizaron las afectaciones del terreno por efectos del agua, deslaves, inundaciones y humedales. En un plano quizás metafísico, Carlos Aguilar de Cuba, aprecia otro carácter de contingencia: la inmersión de la arcilla cruda en el agua, observa un simil de lo que ocurre con nuestras culturas de faja terrestre rodeada de mares. Mariela Richmond acentúa la bioagricultura, una profunda revisión de la relación entre el campo y sus derivados. Diana Manrique aprecia la siembra de semillas iluminadas por la flama de las esperanzas de personas portadoras de una vela y una plegaria. Stephanie Williams y

Alessandro Valerio, aprecian la materia geológica, la roca, componentes del planeta y los procesos de biodegradación. En el caso del guatemalteco Edgar Calel, sensible a la comunidad originaria colecta los productos de la siembra y los dispone en un altar a sus antepasados. Mariabel Sánchez Grijalba valora lo chorotega a través de la mujer vasija, la que portaba el agricultor a la milpa para llevar el agua, y a su vez evocar la gracia de su mujer. Ramón Merino rememora el juego de pelota maya, que se hacía con fuego. El hondureño Josué Orellana evoca el ceremonial de la siembra del maíz, Yum kaak, en espacios simbólicos de la ciudad de origen, Tegucigalpa. Para Raúl Quintanilla la materia, como una piedra, es estética pero también engulle el agujón que provoca la eterna discordia. Illimani de los Andes, Lila Espinoza, Xochitl Guevara, Morena Espinoza, se plantean un trabajo colectivo de amasar la arcilla con manos y pies, para cubrir la memoria colonial y descolonizar la materia. Guillermina Ortega trabaja sobre la acción del fuego para transformar el barro en cerámica y los procesos culturales que intervienen en esta tradición veracruzana. Jesús Cornejo, devela la poesía capaz de contener la imagen fotográfica de una mujer al recoger el agua, pero además el significado de celebrar el día de muertos en Oaxaca. Se exponen fotos de productos y hornos de Cerámica de San Juan de Oriente, municipio histórico, y estandarte de resistencia indígena de Masaya, Nicaragua. Tamara Ávalos trae a la sala otro signo de lo femenino, la mujer y la materia origen. Viviana Ramos de Cuba, prefigura un bosque de madera que entre sus ramajes sostienen casitas para pajaritos, instalación sonora que, en contradicción, deja escuchar, no el canto de las aves sino los murmullos urbanos.

Historia, Política y Migración

A este eje se adhieren autores y obras que repasan estéticamente momentos destacados de la historia en diversos países mesoamericanos. Participa LFQ con una documentación titulada “Demolición y tensiones”. Las nicaragüenses Claudia Gordillo, con un ensayo fotográfica recuerda una Nicaragua revolucionaria que hoy se desvive en nuevas tensiones sociales y dictadura, e Illimani de los Andes comparte un video performance que evoca los muertos del 18 de abril 2018, revive la llaga y el clamor de exigir libertad en esa patria, y en condiciones similares a “AMA y no olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad el Museo de la Memoria Madres de Abril”, con un libro interactivo que utiliza la realidad aumentada representa la ausencia de quienes partieron de manera tan desconsoladora en esa realidad centroamericana humeante. Nora Pérez de Guatemala, Juanma García de Cuba, referencian el valor de los íconos con asperezas sociales y/o políticas que demarcan el territorio observado, como también lo hace Santiago Cal de Belice, al dibujar la cartografía mexicana asida a un machete, o adosar la típica guayabera tejida con sus sublimes memorias.

La identidad y mestizaje a través del cuerpo y el lenguaje

El eje propone piezas en las que el cuerpo físico y simbólico, así como el lenguaje oral, son la vía de manifestación de la identidad. Participa Ricardo Ávila con una pintura que focaliza la acción simbólica del migrante: caminar y levantar las manos para manifestar su existencia. Nelson Morales de México, fotografía las Muxe, con trajes típicos de elegante y provocativo buqué. Pablo Aguinaco Llano capta personajes vestidos

a usanza originaria y orgullosos de su nacionalidad. Rodrigo Vidal Padilla expone Chipahuak, un fotoperformance en el cual inscribe el retrato en un plano colmado de la semilla sagrada. Yut-sil Cruz también de México aborda el mito de Quetzalcóalt, desde la singular representación de Diego Rivera quien lo pinta rubio. La guatemalteca Sandra Monterroso va también a la raíz de la cultura Maya tematizando el Popol Vuh en su performance El Penacho de Vocub caquix. Rodrigo Zárate Moedano y José Santiago Francisco cargan la propuesta de extrañamiento por una lengua originaria como el totonaco: “Existe cuando hablas”. Luis Ricaurte explora un universo de imágenes de la cultura urbana en tensión, manifestadas en la interesante técnica del láser grabado. Antonio Zaragoza-Ericka Bulle atisban hacia los escenarios de la droga, con un fogoso trazo territorial demarcando sobre la misma el cuerpo. Rolando Castellón además del video performance en el cual declama la poesía de Omar De’ León, es autor del mapa de tierra de Mesoamérica, en la visión de Aztlán, la patria chicana que según Ibarra-Frausto dista desde California hasta Panamá.

Iconografías de la violencia, la resistencia y la muerte

Explora manifestaciones a través de técnicas y estéticas diversas de asuntos relacionados con ritos y elementos funerarios, reflexiones filosóficas, políticas o físicas sobre la muerte, la violencia y la resistencia. Participan César Manzanares de Honduras con un video performance donde se advierte el tiempo que engulle la muerte y la vida que aflora a través de la niña que regala frutas a quien saca pompas de jabón de una calavera-vasija. Geraldine Guillén y Sofía

Hamilton con un grabado argumentan la noción vida-muerte y deja abierta la esperanza en el recordar. Juan José Estrada Serafín, mexicano, sorteando el icono de la violencia empuñada por la mujer armada y en particular la de una aguerida anciana. El connacional Alexander Chaves Villalobos, simboliza los territorios del trasiego y consumo de droga, que se vuelve como el agua, al equivaler el precio del oro. Omar Torres, de México aborda las grandes estructuras de una masa que aplasta la figura tridimensional de cristal, a punto de ceder. La cubana Yaily Martínez devela la metáfora del oro que, al caer sobre el escenario minimalista que simboliza la región, esas “pepitas” son sentidas al costo de una lágrima. El salvadoreño Juan Deras apunta hacia otro tópico del dolor, el de un pueblo que extraña a sus muertos y estos son extraídos de una fosa común para el descanso eterno en un sepulcro familiar. Jesús Cornejo recuerda el día de los muertos en Oaxaca como persistencia en la memoria popular y en el imaginario del significado de la muerte en aquella sociedad. Gabriel Rico, también mexicano, aborda esa misma efeméride desde los juegos de artificio, que prefiguran algarabía y luz, para conmemorar a quienes ya no están.

El evento fue inaugurado con el recital virtual “Voces Poéticas Mesoamericanas”, con un selecto grupo de poetas: Norma Zamarrón, Pedro Chavajay, Sashenka Hernandez, Noé Lima, Valeria Cobos, Shirley Campbell Barr, Minor Arias Uva, reseñado magistralmente por el nicaragüense Yasser Salamanca. Además, lo expuesto es acompañado por un nutrido programa de conferencias magistrales y conversatorios online, donde se aprecia el sentido filosófico de esos puntos candentes en el panorama internacional y realidad cultural mesoamericana.

Proyecto expositivo organizado por el colectivo de arte contemporáneo Museo de Pobre & Trabajador de Costa Rica. Destaca además el interés de acercarse a asuntos de conservación del planeta, como los agrícolas, el agua, el clima, el fuego, la tierra, la cerámica, los tejidos, pero también preocupaciones sociales, culturales, históricas, asuntos de género, minorías, inclusión o exclusión, preferencias sexuales que son factores siempre encendidos como también lo son la descolonización, las condicionantes neohegemónicas y neofilibusteras persistentes a más de quinientos años de atizar el fuego.

Memoria

El colectivo Museo de Pobre & Trabajador, en relación con el presente proyecto en Sala Umbral del Museo de Jade, recuerda la muestra “atlAntis centrAmérica”, y en particular, la sede de Casa Amon del Tecnológico, donde el artista Rolando Castellón produjo dos piezas: “Mapa de Tierra” 2016 (principal elemento de comunicación de la actual Mesoamérica Tierra Encendida) y “Mapa de ropa americana”, 2016.

Para “Conclusiones actuales sobre el Arte Originario” 2016-2017 en la Sala de Exposiciones Temporales Piso 4 del Museo de Jade, se presentó un mural de Castellón, la pieza de Diego Vander Laat y Pulse, una instalación “In Memoria” a Joaquín Rodríguez del Paso por su fallecimiento en esas mismas fechas, la documentación “Memento” de José Alberto Hernández, entre otros, y Priscilla Monge expuso “Cabos Sueltos” 2016, en la cual invitó a niños, estudiantes y público a participar en la acción de hacer figuras en arcilla, sin cocer, que se expusieron en la muestra y al finalizar fueron devueltas a la tierra, al barro, poniéndoles agua. Esta singular obra pieza de Monge fue creada en 2015 y expuesta en la Feria PARC en Lima, proyecto curado por Emiliano Valdés para la Galería Luis Adelantado. Cualquier parecido a otras que circulan por ahí si son mera coincidencia.

Rolando Castellón. "Mapa de Tierra" 2016. Foto de Nelson Díaz.

Rolando Castellón. "Mapa de ropa americana" 2016.
Foto de Nelson Díaz.

TALLER con la artista Priscilla Monge

Museo del Jade
15 de noviembre
10:00 a.m.

Taller para la elaboración de la pieza **Los cabos sueltos**, en el marco de la muestra temporal de arte contemporáneo: **Conclusiones Actuales sobre el Arte Originario**.

Entrada gratuita para todo público. Consultar al tel. 2521-6610 o al correo museodeljade@ms-cx.com

“Cabos Sueltos” 2016. Priscilla Monge en la muestra Conclusiones actuales sobre el Arte Originario, Museo de Jade. Sala muestras temporales cuarto piso.

“Cabos Sueltos” 2016 de Priscilla Monge en la muestra Conclusiones actuales sobre el Arte Originario, Museo de Jade.

Curaduría: Erandi Ávalos, Illimani de los Andes,
Luis Fernando Quirós.
Colectivo e arte contemporáneo Museo
de Pobre & Trabajador
Rolando Castellón, Cocurador
Ernesto Perez, Mediación y videos
Museo del Jade y la Cultura Precolombina del
Instituto Nacional de Seguros
Lic. Laura Rodríguez, Directora
Liz Rojas, Museógrafa
Marjorie Navarro Diseñadora Gráfica
Carolina Pérez, Comunicación
Mayo 2021

