

**Karla Herencia:
Oceanografías
Osceanography**

LHoxa
InternationART
lhoxa.art

L' Hoxa
internacionART
"estado profundo del arte hoy"

Karla Herencia:
Oceanografías
Osceanography

Karla Herencia: Un lenguaje impregnado de relaciones y cuidados

Oceanografías sensibles en la Alianza Francesa de San José, curada por Ron Reyes Sevilla y Laurent Le Bourhis, Dos Mares, proyecto artístico y curatorial en Marsella, Francia.

El estilo de expresar un determinado abordaje puede tocar distintos puntos de la cartografía de manifestaciones de un o una artista y sin repetirse, afloran otros lenguajes distintos entre sí, pero en el fondo brotan de la misma raíz, como un rizoma que retorna y crece donde nadie lo espera.

Las temáticas como las mareas se expanden o contraen, pero en tanto “poética de una relación” (Edoard Glissant 2018) tendrá el mismo impacto a la mirada.

Desde que aprecié la obra de Karla Herencia en 2018 para la muestra “Héroes, monstruos y otros seres extraordinarios” (Museos del Banco Central de Costa Rica, curada por María José Monge), impregnó mi memoria de una morfología de las profundidades, eran corporeidades quizás marinas, volcánicas, o de nuestros abismos y propia ecología interior.

Aquella propuesta de esculturas blandas me parecían misteriosas pero en suma afectivas, y poco a poco asimilé ese imaginario tanto que hoy, a esta artista, la considero una mujer de las profundidades.

Las figuras pegadas a una horizontal bordeando la sala de la Alianza, me recuerdan, por su singular montaje, a su pieza “Monstruos”, expuestos en “Intersecciones situadas” 2023 (Museo Calderón Guardia de San José, curada por Marta Rosa Cardoso). Eran figuras semejanres a gladiadores contemporáneos atrapados por el horizonte a pesar de estar libres: “enrumbados en una línea hirsuta del pensamiento, ese que indaga no sólo en configuraciones físicas sino virtuales, o de la memoria intrapersonal”.

Karla Herencia: A language impregnated with relationships and care

Sensitive Oceanographies at the Alliance Française de San José, curated by Ron Reyes Sevilla and Laurent Le Bourhis, Two Seas, artistic and curatorial project in Marseille, France.

The style of expressing a certain approach can touch different points of the cartography of an artist's manifestations and without repeating themselves, other languages emerge that are different from each other, but deep down they sprout from the same root, like a rhizome that returns and grows where no one expects it.

Themes such as tides expand or contract, but as "poetics of a relationship" (Edoard Glissant 2018) it will have the same impact on the gaze.

Since I appreciated Karla Herencia's work in 2018 for the exhibition "Heroes, monsters and other extraordinary beings" (Museums of the Central Bank of Costa Rica, curated by María José Monge), she impregnated my memory with a morphology of the depths, they were corporeities perhaps marine, volcanic, or of our abysses and our own inner ecology.

That proposal of soft sculptures seemed mysterious to me but ultimately affective, and little by little I assimilated that imaginary so much that today, I consider this artist a woman of the deep. The figures attached to a horizontal one bordering the Alliance room, remind me, due to their unique montage, of his piece "Monsters", exhibited in "Situated Intersections" 2023 (Calderón Guardia de San José Museum, curated by Marta Rosa Cardoso). They were figures resembling contemporary gladiators trapped by the horizon despite being free: "entangled in a hirsute line of thought, the one that investigates not only physical but virtual configurations, or intrapersonal memory."

Hoy, en "Osceanografías sensibles" exhibe una trama de ecológicas oceánicas: piedras, trozos de madera, tronquitos diminutos, semillas, caparzones, objetos del basural del mundo que llegan a las costas, fotografías, las más (in)imaginables figuras colectadas en la zona costera, donde ella tiene su espacio jardín de investigación y experimentación.

Ahí se percibe la contradicción al flotar en una noción de incommensurabilidad, percepción de estar delante del borde terrestre sin fin, idea del continuum que termina y empieza de nuevo, pero que están sostenidas justo por ese límite del mundo.

La iluminación de la sala arroja sombras de los mismos cuerpos, con la connotación incierta que pueden asumir las sombras en ese océano de significados en el cual se adentra o se zambulle a apreciar otros paisajes.

Mucho de lo pensado y escrito de esta artista impele a decir que yo veo a Karla como a una de esas piedritas sacadas de las aguas marinas o de un río donde corren a encontrarse con el mar (temblando de miedo como dice Kalil Gibran en tanto las aguas del río ignoran que les ocurrirá al ser absorbidas por el océano), o de las profundidades marinas, que dentro del líquido poseen brillos y una saturación cromática extraordinaria, pero sacadas fuera pierden el encanto de la profundidad.

Este detalle se entremezcla con la referencia que hice a las dobles sombras las cuales arrojan a la pared esas figuras enfiladas en el casco de la Alianza, y me refieren al escritor japonés Yunishiró Tanizaki en su ensayo "Elogio de la Sombra":

Lo mismo que una piedra fosforescente en la oscuridad pierde toda su fascinante sensación de joya preciosa si fuera expuesta a plena luz, la belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la sombra. (Tanizaki, 1933, edición 47 2024. Siruela).

De manera que sombra y agua son bienvenidas en este discurso de las contradicciones de la vida, de las oscuridades que a veces arremeten, previsualizadas por los artistas para engatusarnos y hacer hervir nuestra sensibilidad dentro de ese burbujeo y

Today, in "Sensitive Osceanografias" she exhibits a web of oceanic ecologies: stones, pieces of wood, tiny trunks, seeds, shells, objects from the world's garbage dump that reach the coasts, photographs, the most (un)imaginable figures collected in the coastal zone, where she has her garden space for research and experimentation.

There you can perceive the contradiction floating in a notion of incommensurability, the perception of being in front of the endless terrestrial edge, the idea of the continuum that ends and begins again, but that are held right by that limit of the world. The lighting of the room casts shadows of the bodies themselves, with the uncertain connotation that shadows can assume in that ocean of meanings in which one enters or dives to appreciate other landscapes.

Much of what this artist thought and wrote leads us to say that I see Karla as one of those pebbles taken from the sea waters or from a river where they run to meet the sea (trembling with fear as Kalil Gibran says while the waters of the river ignore what will happen to them when they are absorbed by the ocean), or from the deep sea, which within the liquid have shine and an extraordinary chromatic saturation, but taken outside lose the charm of the depth.

This detail is intermingled with the reference I made to the double shadows which throw on the wall those figures lined up in the helmet of the Alliance, and they refer to the Japanese writer Yunishiró Tanizaki in his essay "In Praise of the Shadow":

Just as a phosphorescent stone in the dark loses all its fascinating sensation of precious jewel if it is exposed to full light, so beauty loses all its existence if the effects of shadow are suppressed. (Tanizaki, 1933, issue 47 2024. Siruela).

So shade and water are welcome in this discourse of the contradictions of life, of the darkness that sometimes attacks, previsualized by artists to cajole us and make our sensitivity boil within that bubbling and breathing of the ocean, of a sensitive

respiración del océano, de un océano sensible impregnado de relaciones y cuidados porque es un ente vivo del planeta. Otro aspecto que me motiva reflexionar en la instalación es ese montículo de papeles, frases, palabras sueltas o encadenadas, que me sugieren evocar la caja de pandora cuando existe la posibilidad de meter la mano y sacar una proeza fotográfica, un dibujo, una sonoridad, una huella, o una fotocopia de sí mismo. Ahí capté el dibujo de la espiral logarítmica áurea tan presente en las estructuras vivientes, que me evocó la tormenta, el ciclón y el poder de los vórtices en las leyes del Caos, o la concha del caracol, con todo el significado que guarda para nuestras culturas originarias mesoamericanas y en particular la maya, pues con éste se representa el cero, un No Número, un No Espacio, una No Inconmensurabilidad pero que concede la plenitud algebraica a la Matemática. De manera que tengo muchos motivos para recordar a esa mujer de las profundidades oceánicas, sujeta a permanecer cerca de las aguas para no perder la plenitud que le brinda la ecología marina, y que ella reinventa en instalaciones y metáforas, simbolismos con los cuales dialoga con el planeta y por ende con el espectador en un sensible lenguaje de poder.

LFQ, Junio 2024

ocean impregnated with relationships and care because it is a living entity of the planet.

Another aspect that motivates me to reflect on the installation is that mound of papers, phrases, loose or chained words, which suggest me to evoke Pandora's box when there is the possibility of reaching in and taking out a photographic feat, a drawing, a sonority, a footprint, or a photocopy of oneself.

There I captured the drawing of the logarithmic golden spiral so present in living structures, which evoked the storm, the cyclone and the power of the vortices in the laws of Chaos, or the shell of the snail, with all the meaning it holds for our original Mesoamerican cultures and in particular the Maya, because it represents zero, a No Number, a No Space, a Non-Incommensurability but which grants algebraic fullness to Mathematics.

So I have many reasons to remember that woman of the deep ocean, subject to staying close to the waters so as not to lose the fullness that marine ecology offers her, and that she reinvents in installations and metaphors, symbolisms with which she dialogues with the planet and therefore with the viewer in a sensitive language of power.

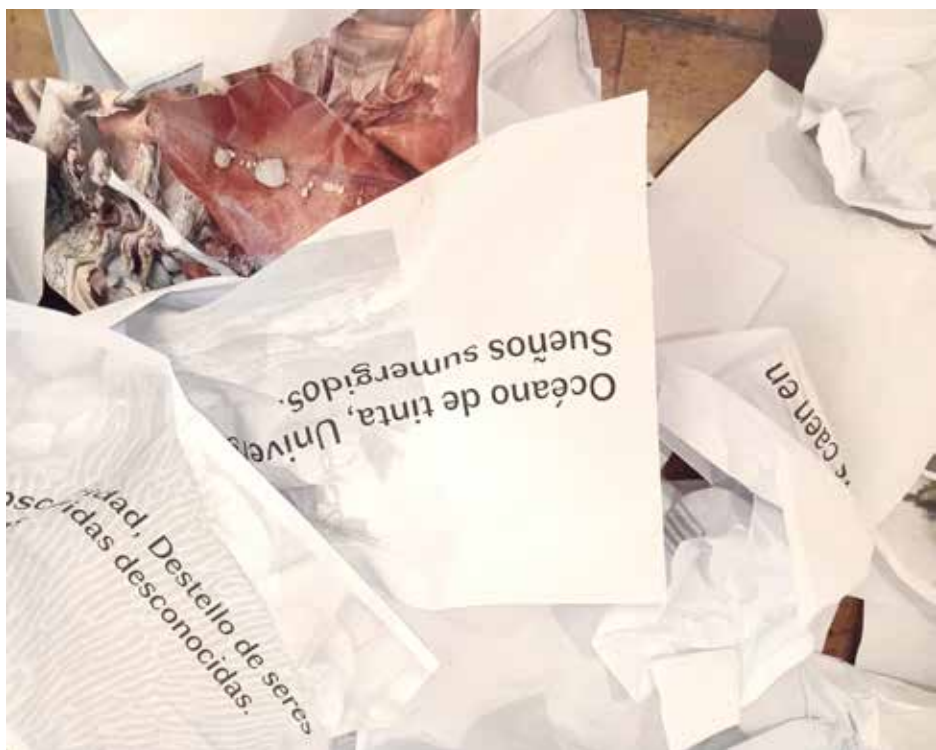
LFQ, jun 2024

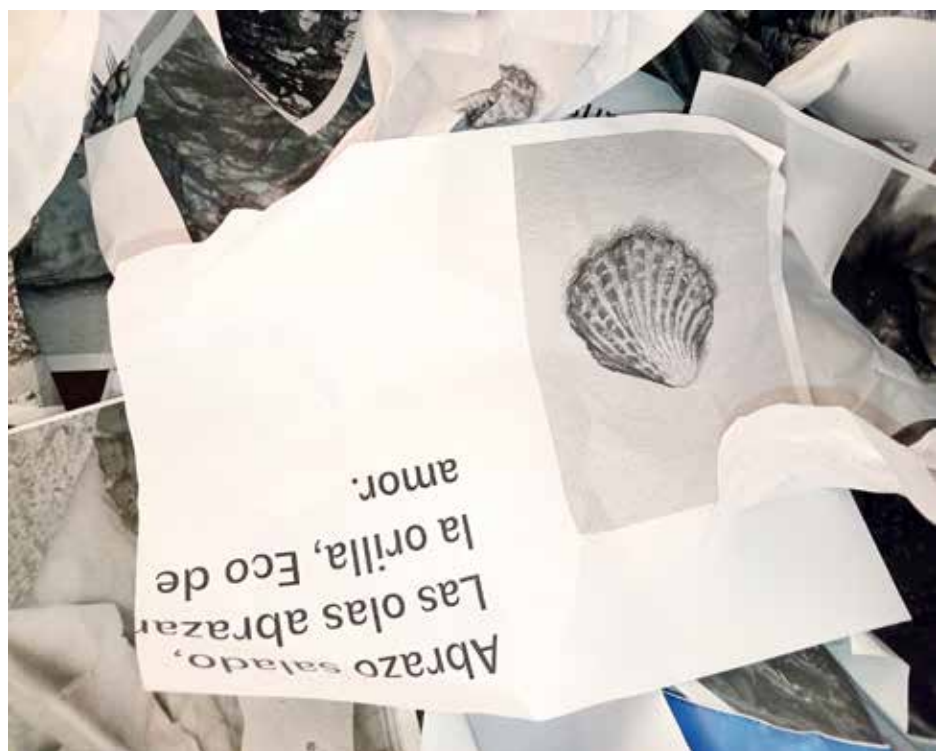

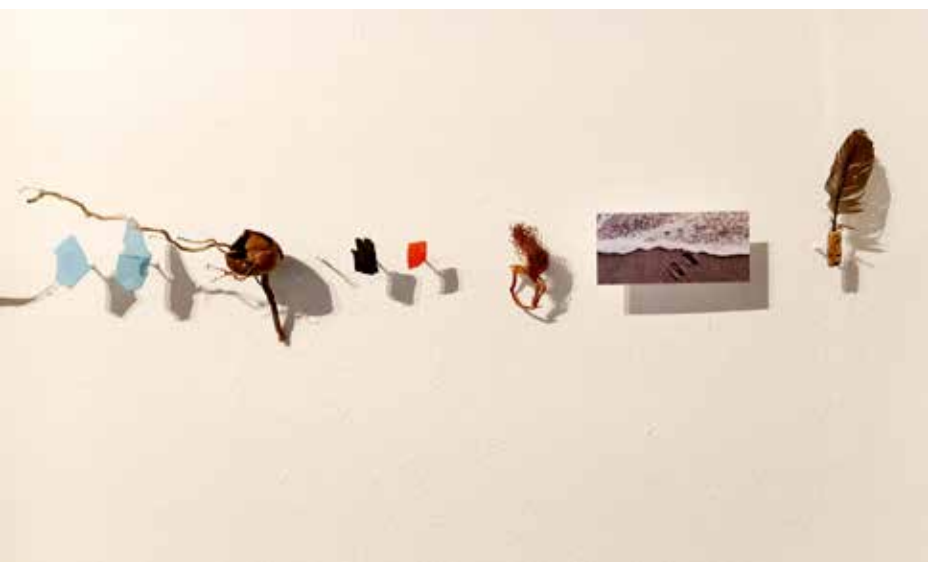

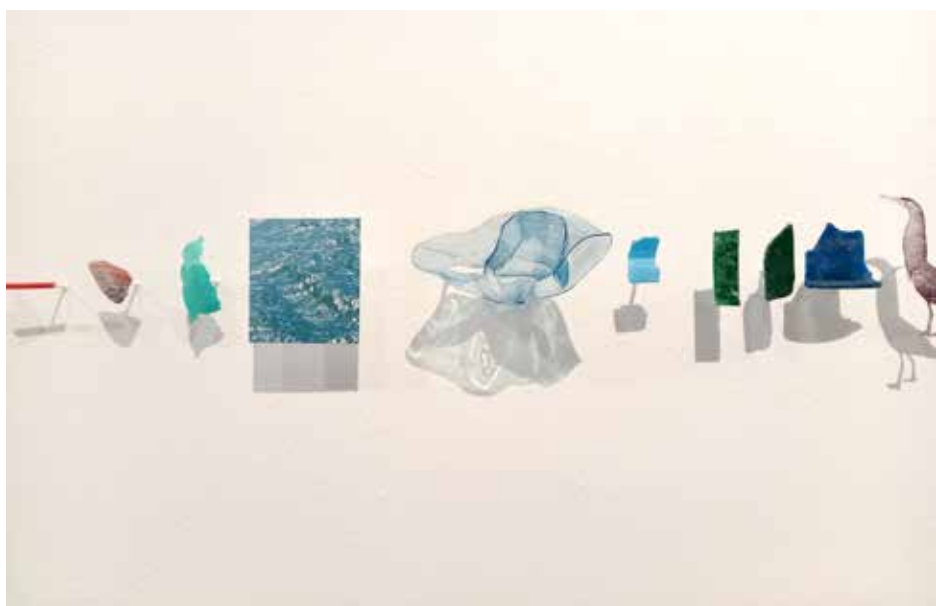

N.57 / Junio 2024

Editores:

Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua

Peter Foley / Estados Unidos

Melissa Panages / Estados Unidos

O. Ttum / Costa Rica

Diseño Gráfico LFQ

l'hoxa-art

