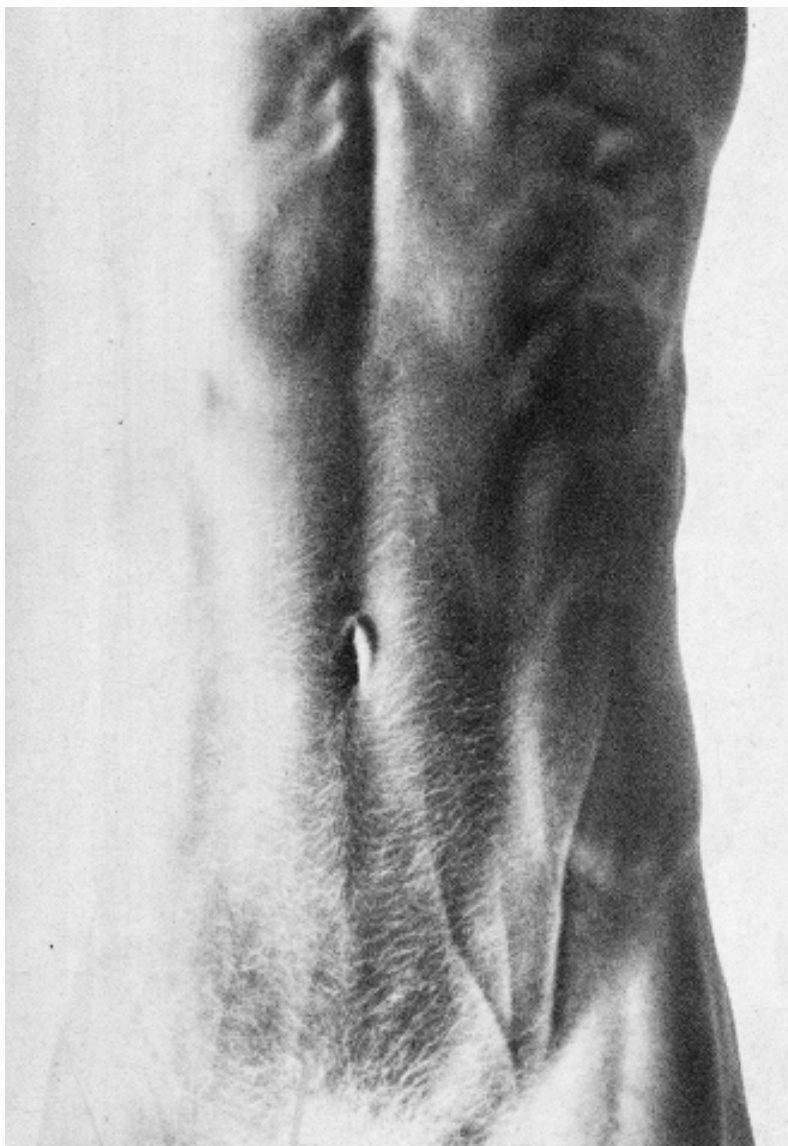

Sussy Vargas:
Cartografías
del corazón
Cartographies
of the Heart

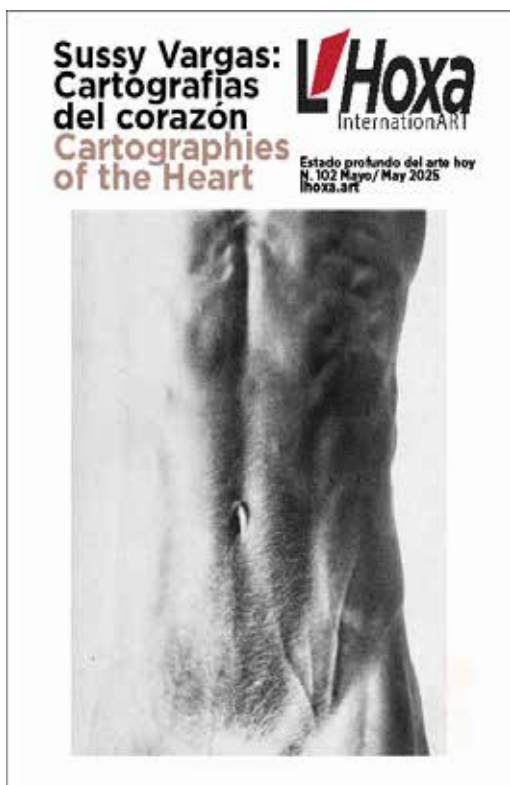
LHoxa
InternationART

Estado profundo del arte hoy
N. 102 Mayo/ May 2025
lhoxa.art

Sussy Vargas:
Cartografías
del corazón
Cartographies
of the Heart

Revista L´Hoxa. N. 102
 Mayo 2025
 Editores:
 Rolando Castellón / Costa
 Rica-Nicaragua
 Peter Foley / Estados
 Unidos
 Melissa Panages /
 Estados Unidos
 LFQ / Costa Rica
 Diseño Gráfico LFQ
 Fotografías de
 la artista

L´Hoxa N.102
 May 2025
 Editors:
 Rolando Castellón / Costa
 Rica-Nicaragua
 Peter Foley / United
 States
 Melissa Panages / United
 States
 LFQ / Costa Rica
 Graphic Design LFQ
 Photos courtesy of the
 artist.
 Photographs by the artist
 Follow us on the web
 archive: lhoxa.art
 All rights reserved

Sussy Vargas en el Museo de Jade 2025

Sussy Vargas: “Cartografías del corazón”

Museo del Jade y la Cultura Precolombina

En la poesía contemporánea algunas palabras son un impulso irrefrenable que rayan en lo cursi o la sensiblería; pero, para esta reflexión, acudo a una licencia en tanto que corazón refiere al amor hacia lo sagrado, al simbolismo del rojo y oro que representan el dolor y la agonía del martirio o el éxtasis en la larga noche del místico.

La muestra de Sussy Vargas Alvarado (1967) en la sala Umbral del Museo de Jade y la Cultura Precolombina del INS, devela un nutrido mapeo de recursos artísticos entorno a la fotografía, central a esta propuesta, caracterizada con un fuerte tratamiento del contraste y un grano de impresión terso como la piel que recuerda: “Vuelve otra vez y tómate, amada sensación retorna y tómate – cuando la memoria del cuerpo se despierta, y un antiguo deseo atraviesa la sangre; cuando los labios y la piel recuerdan...” (Kavafis. 56 Poemas. 1998). Quizás la artista quiso exacerbar las pulsiones corporales de un sujeto escarnecido por el deseo (Bataille) manifestando una pulsión mística de la devoción, constituida con instalaciones que irradian amor votivo, el que se da con un exvoto para congraciarse un bien recibido.

Me atrevería a afirmar que desde que conozco a Sussy, digo que ella es amor, desde que comenzó a emerger en los espacios expositivos en la última parte de la década

de los años noventa del siglo pasado. Con esta muestra reafirmo esta percepción como persona, como artista, como fotógrafa quien logra esas calidades de la imagen de un carácter minimalista, me refiero específicamente a las fotografías impresas, a contrapelo de lo instalado, en un despojo sensible al tratamiento de sus cartografías donde una textura o un punto menos ubican a su obra al borde del despeñadero, pero que en arte es un signo donde se encuentra lo intenso y significativo.

Simbolismo de la luz

Al margen de los detalles del cuerpo femenino y masculino, en los cuales se da el milagro de la luz, culmen estético del arte fotográfico, la muestra abre su significado a lo profundo. Pero no me refiero a una luz física que se apaga cuando se agota la energía o porque cierra la sala expositiva; me refiero a una luz emocional, divina o sagrada; la luz del alma que aflora en la experiencia de un evento sobrenatural, cuando se enciende una profunda pulsión erótica, que en ese contexto de lo religioso provoca terror: “El espíritu humano está expuesto a los requerimientos más sorprendentes. Constantemente se da miedo a sí mismo. Sus movimientos eróticos le aterrizan. La santa, llena de pavor, aparta la vista del voluptuoso: ignora la unidad que existe entre las pasiones inconfesables de éste y las suyas”. (Bataille. Erotismo. Introducción. P5). Importa aclarar que este filósofo francés refiere a la escultura *L’Estasi di Santa Teresa* o *Santa Teresa in estasi* o *Transverberazione di santa Teresa*) de Gian Lorenzo Bernini, según Wikipedia realizada entre 1647 y 1652.

Insumos de lo expuesto

En un registro taxonómico de análisis de este mapeo exhibido en el Museo del Jade, sala del vestíbulo, encuentro libros, cuadernos con notas escritas a mano, con exvotos sumidos en la espacialidad de la sala donde hay clavos, esculturas e instalaciones del órgano que gobierna el cuerpo en el cual además se aprecian ojos, llamas, fuegos, dolor y creencia.

Tengo muy en mente una cita de pared que Sussy y Roberto Guerrero como curadores de la muestra “Detrás del Portón Rojo Una Visión de la Erótica en el Arte Costarricense”, en el Museo de Arte Costarricense 2017, una cita de Leo Bersani: «El individuo deseante se borra para convertirse en sitio de correspondencias con el mundo», cita pegada al lado del dibujo S/T, 1976, de LFQ, colección MAC. (<https://luisferquiros.wordpress.com/2017/11/22/detras-del-porton-rojo/>)

Entonces, ahí se exhibe algo más que corazones e imágenes ingravidas de cuerpos desnudos y de una erótica simbolizada en lo devocional, intertextualidad entre las poéticas de Bataille, Bersani, Kavafis, en el espacio del museo que se le devuelve a Sussy, como criatura deseante -evocando de nuevo al Éxtasis de Santa Teresa-, estar en los brazos del taumaturgo galileo. Para afirmar esta paradoja acudo una vez más a la sociología de Mitcherlich, El fetiche urbano, quien en los sesentas afirmaba que aquello que hago, me hace, se me devuelve. Promesa de fe culminada por la Resurrección (alcanzar la luz perpetua o el éxtasis). Refiero a Trías.

Con este acercamiento y consideración estética de los rasgos creativos y artísticos de esta artista y curadora, evoco

de nuevo a Eugenio Trías en *El Artista y la Ciudad*:
“Es necesario contactar con la belleza a través del impulso erótico -lo cual implica enajenación, muerte. Pero es preciso rebasar ese estadio, dejar morir la misma muerte, enajenar la misma enajenación. Y ello en virtud de un resurgir en el que el alma verdaderamente renace, siendo ese re-nacer un descenso del estado contemplativo al proceso activo”. (Trías. 1998. P 45).

Coexisten en la materialidad exhibida muchos hilos rojos que sostienen a la aludida escultura: Cada hilo es un deseo, una rogación implorando un favor. Estas son las cartografías de una relación, de una devoción, de su rito transmitido al objeto, a la imagen, al espacio de la sala que es como entrar a la dimensión de una espacialidad sagrada, a la ermita de la aurora al abrirse las florecillas del alba, que cuando despunta el sol se cierran, refiriendo al haiku del poeta Sengai; o la sumersión en el gran evento del cual hablaba Kafka que propicia la metamorfosis, en este caso de esos cuerpos afectados por la luz, pero además por el signo humano al pisar con pies descalzos el territorio del erotismo que nos refiere a Georges Bataille.

LFQ, Mayo 2025

Sussy Vargas: “Cartographies of the Heart”

Museum of Jade and Pre-Columbian Culture

In contemporary poetry, some words are an uncontrollable impulse that borders on the corny or sentimental; but for this reflection, I take a liberty, since heart refers to the love of the sacred, to the symbolism of red and gold that represent the pain and agony of martyrdom or the ecstasy of the long night of the mystic.

The exhibition by Sussy Vargas Alvarado (1967) in the Umbral room of the Museum of Jade and Pre-Columbian Culture of the INS, reveals a rich mapping of artistic resources around photography, central to this proposal, characterized by a strong treatment of contrast and a print grain as smooth as the skin that remembers: “Come back again and take me, beloved sensation, come back and take me - when the memory of the body awakens, and an ancient desire passes through the blood; when the lips and the skin remember...” (Kavafis. 56 Poemas. 1998). Perhaps the artist wanted to exacerbate the bodily impulses of a subject mocked by desire (Bataille) by manifesting a mystical impulse of devotion, constituted with installations that radiate votive love, that which is given with an ex-voto to ingratiate a good received.

I would venture to say that for as long as I’ve known Sussy, I’ve said she’s love, ever since she began to emerge in

exhibition spaces in the late 1990s. With this exhibition, I reaffirm this perception as a person, as an artist, as a photographer who achieves those qualities of the image with a minimalist character—I'm referring specifically to the printed photographs, contrary to the installed image, in a sensitive stripping away of the treatment of her cartographies where a texture or a missing point places her work on the edge of the precipice, but which in art is a sign where the intense and significant are found.

Symbolism of Light

Aside from the details of the female and male bodies, in which the miracle of light, the aesthetic culmination of photographic art, occurs, the exhibition opens its meaning to the profound. But I'm not referring to a physical light that goes out when the energy runs out or because the exhibition hall closes; I'm referring to an emotional, divine, or sacred light; the light of the soul that emerges in the experience of a supernatural event, when a profound erotic impulse is ignited, which in this religious context provokes terror: "The human spirit is exposed to the most surprising demands. It constantly frightens itself. Its erotic movements terrify it. The saint, filled with dread, looks away from the voluptuous man: she ignores the unity that exists between his unspeakable passions and her own." (Bataille. *Eroticism*. Introduction. P5) It is important to clarify that this French philosopher refers to the sculpture *L'Estasi di Santa Teresa* or *Santa Teresa in stasis* or *Transverberazione di Santa Teresa*) by Gian Lorenzo Bernini, according to Wikipedia, created between 1647 and 1652.

Inputs from the Exhibit

In a taxonomic record of the analysis of this mapping exhibited in the Museo del Jade lobby, I find books, notebooks with handwritten notes, and votive offerings immersed in the spatiality of the room, where there are nails, sculptures, and installations of the organ that governs the body, in which eyes, flames, fires, pain, and belief can also be seen.

I have very much in mind a wall quote from Sussy and Roberto Guerrero, as curators of the exhibition “Behind the Red Gate: A Vision of Eroticism in Costa Rican Art,” at the Museo de Arte Costarricense in 2017, a quote by Leo Bersani: “The desiring individual erases himself to become a site of correspondence with the world,” a quote pasted next to the drawing *S/T*, 1976, from LFQ, MAC collection. (<https://luisferquiros.wordpress.com/2017/11/22/det-ras-del-porton-rojo/>)

So, there’s something more than hearts and weightless images of naked bodies and an eroticism symbolized in devotion, an intertextuality between the poetics of Bataille, Bersani, and Kavafis, in the museum space that is returned to Sussy, as a desiring creature—again evoking Saint Teresa’s Ecstasy—to be in the arms of the Galilean miracle worker. To affirm this paradox, I turn once again to the sociology of Mitcherlich, *The Urban Fetish*, who in the 1960s affirmed that what I do, does me, is returned to me. A promise of faith culminated in the Resurrection (reaching perpetual light or ecstasy). I refer to Trías. With this approach and aesthetic consideration of the creative and artistic traces of this artist and curator, I once again evoke Eugenio Trías in *The Artist and the City*:

“It is necessary to connect with beauty through the erotic impulse—which implies alienation, death. But it is necessary to go beyond that stage, to let death itself die, to alienate alienation itself. And this is by virtue of a resurgence in which the soul is truly reborn, this rebirth being a descent from the contemplative state to the active process.” (Trías, 1998, p. 45).

Many red threads coexist within the materiality on display, supporting the aforementioned sculpture: Each thread is a wish, a plea imploring a favor. These are the cartographies of a relationship, of a devotion, of its ritual transmitted to the object, to the image, to the space of the room, which is like entering the dimension of a sacred spatiality, the hermitage of dawn as the little flowers of dawn open, which close when the sun rises, referring to the haiku of the poet Sengai; or the immersion in the great event of which Kafka spoke, which propitiates metamorphosis, in this case of those bodies affected by light, but also by the human sign as they tread barefoot on the territory of eroticism that reminds us of Georges Bataille.

LFQ, May 2025

**Sussy Vargas:
Cartografías
del corazón
Cartographies
of the Heart**

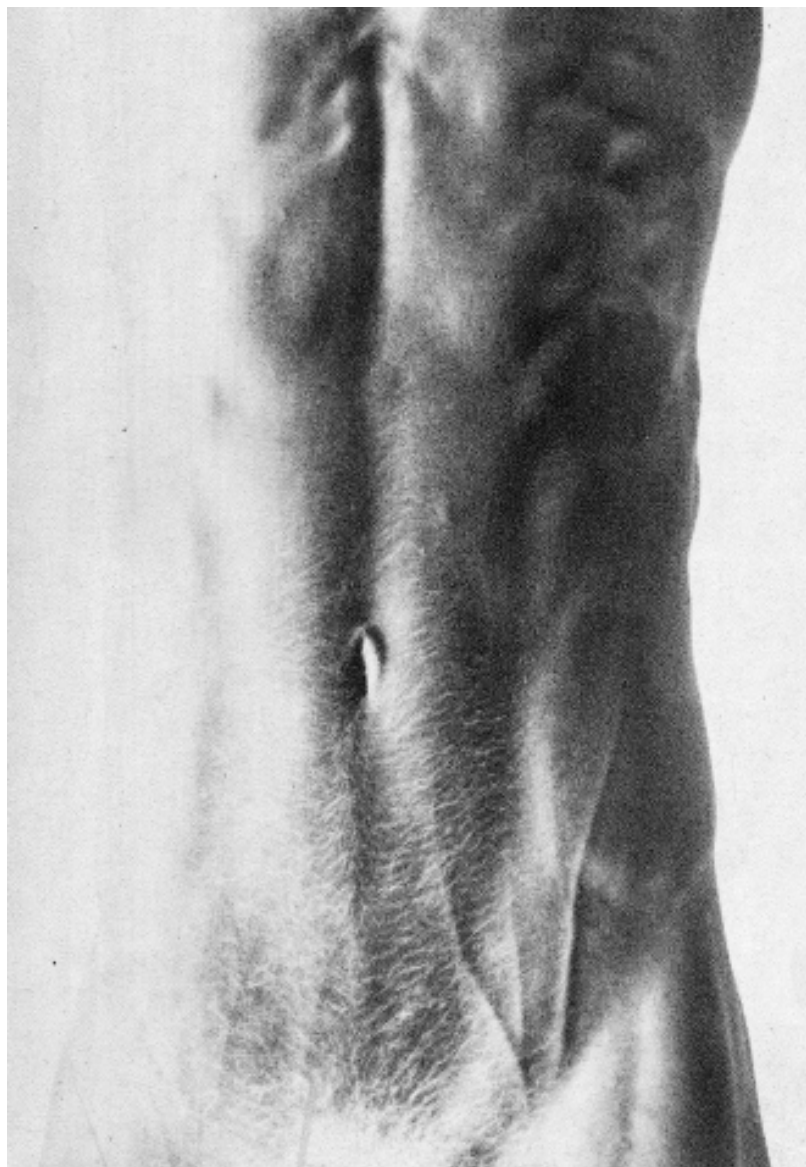

Sonat la contemplant...
 bido, continuo... masas,
 padre, principio de una
 sucesión, bido, bido, bido
 en el que la vida encuentra
 su razón...
 ¿Cada vez, o el final
 de una sucesión latente?

Juegare en mi corazón
 la vida de
 de tu vida...

MUSEO de POBRE
& TRABAJADOR

colectivo de arte

