

L'Hoxa
internaciónART
"estado profundo del arte hoy"

Adrián Arguedas
Valle Oscuro
Dark Valley

L' Hoxa
internacionART
"estado profundo del arte hoy"

Adrián Arguedas
Valle Oscuro
Dark Valley

Adrián Arguedas: Valle oscuro

El pintor, grabador, mascarero e investigador cultural Adrián Arguedas Ruano (1968), exhibe en el Museo de Arte Costarricense la amplia propuesta titulada “Valle Oscuro”, curada por María José Chavarría.

La máscara como objeto símbolo y artefacto creativo posiciona lo popular local, la tradición, las creencias, rituales y una poética relacional (Glissant 2018) comunitaria en la cual refleja los temores o alegrías al entrar en ese valle tormentoso, bosque de los gigantones -mantudos y cabezudos-, que representa la vida con sus vicisitudes, según apreciaba el historiador Luis Ferrero: “el origen de los motivos de inspiración de las mascaradas podría explicarse en el bosque, que era el reducto del miedo a los seres reales o imaginarios que allí habitaban. (Ferrero 1988 (citado por la curadora, P. 5 del catálogo digital MAC).

Para la fe judeo-cristiana el valle representa la muerte: “aunque vaya por un valle oscuro no temeré”... (Salmo 23), de ahí el pavor que impele a huir ante el poder de la máscara, pues tras esa figura a veces caricaturesca, mítica, bonachona o grotesca de vistosos ropajes, traviste una conducta o rol social que atemoriza, mientras se baila, bebe, come, y dramatiza el eterno juego entre la vida y la muerte, el bien y el mal. Pero además existe el referente de la cultura mesoamericana y en particular mexicana de “la santa muerte”, celebrada el 1 y 2 de noviembre “Día de Muertos”, en tanto reviven la memoria de los antepasados creándoles verdaderas instalaciones artísticas o altares en los atrios de edificios, centros de trabajo, estudio, casas y cementerios.

El temor radica en que el enmascarado utiliza vejigas de cerdo o res infladas con aire para dar un golpe simbólico e incluso uso de chilillos, castigo psicológico en tanto el golpe es casi inofensivo, y traviste la personalidad de quien golpea. Las máscaras rituales son recursos de acompañamiento a la representación, al festejo popular o incluso mítico-religioso

y es performance de una escenificación simbólica, realizada en un espacio de confluencia comunitario, social, cultural, religioso y hasta político por lo general tenido en parques, plazas y calles de las localidades.

Valle Oscuro

El título interpreta diversas narraciones populares de Barva de Heredia, también originadas en la época prehispánica y colonial, ya que trascienden las palabras en lengua huetar. Barva además es el lugar de origen y residencia de Arguedas cuyos relatos resuenan en las crónicas del pasado que en su perspectiva de autor le brinda la licencia de extenderlo hasta el Valle Central, pues desde las alturas de la cordillera e inmediaciones del volcán del mismo nombre se divisa gran parte del entramado urbano metropolitano.

Se trata de un título que emerge de las narrativas para apropiarse de otro significado, el bíblico, como se dijo, de “valle de sombra o muerte”, un espacio de espera del cual se emerge renacido de las aguas: -“me conduce hacia las aguas del remanso” (Salmo 23 Idem). ¿No será acaso que remite a los líquidos amnióticos en los cuales se gesta la vida y renace como un nuevo ser borrando las tinieblas del ayer al salir de esa cueva o vientre de la tierra? De ahí además se genera la figura del señor de las oscuridades o tinieblas en el confín del mundo: el diablo, figura central de las tradicionales mascaradas.

Para Arguedas, su interés proviene de mucho antes pues su tío fue un mascarero colector de estos objetos simbólicos, por lo que los argumentos son muy naturales y propios de la idiosincrasia costarricense, pero en estas nociones de violencia y poder se gestan con mayor fuerza la crítica popular como la ocurrida desde el año 2018 (los auto-convocados) cuando el pueblo nicaragüense se sublevó manifestando oposición al gobierno con desfiles y caminatas en que escondían sus identidades con pañuelos y tapabocas.

La curadora María José Chavarría agrega que “la mascarada costarricense, como la de muchos otros países latinoamericanos, tiene su origen en el sincretismo cultural. Diversos investigadores han profundizado sobre el tema de las mascaradas como universo simbólico, expresión popular y de tradición ancestral en diferentes regiones geográficas”. (Chavarría 2023, catálogo digital MAC)

La pintura de Arguedas es de un depurado tratamiento técnico, contenido e hibridez cultural, recuperado por años de práctica artística y rigor, es un insumo que representa el registro documental el cual engalana la vida de la ciudad hoy durante las festividades populares, pero también a los actores danzarios retratados en esos juegos de poder. Sin embargo, disiento, no me gusta el giro farandulero que absorbe la cultura en los últimos tiempos, y esos brillos y tratamientos de la pincelada en su pintura me parecen brillos que pululan en lo carnavalesco.

En el arte local y desde finales del siglo anterior el enemigo es una bestia voraz que hunde la daga de sus garras y colmillos para confundirnos. En Arguedas ese enemigo, como en otros contemporáneos suyos es el mercado filibustero con sus tácticas hegemónicas y sofisticadas prácticas de transculturización. De igual manera están las instalaciones con las máscaras, vestidos y objetos cercanos como las vejigas que recrean esta manifestación declarada además Patrimonio Cultural del país, estado valioso pues opaca otra celebración foránea como es “Hallowing”.

Pero en mi criterio personal y preferencia material y técnica, las cromoxilografías o grabados en madera impresos en diversos sustratos, utilizando recursos para generar texturas y generar sensibles vibraciones luminosas del trazo xilográfico son de una depurada técnica, potencial de mayor estatura, y significativo aporte suyo al arte costarricense actual.
LFQ. Noviembre 2023

Adrián Arguedas: Dark Valley

The painter, engraver, maskmaker and cultural researcher Adrián Arguedas Ruano (1968), exhibits at the Museum of Costa Rican Art the extensive proposal entitled “Dark Valley”, curated by María José Chavarría.

The mask as an object, symbol and creative artifact positions the local popular, tradition, beliefs, rituals and a community relational poetics (Glissant 2018) in which it reflects the fears or joys of entering that stormy valley, forest of the giants -mantudos and cabezudos-, which represents life with its vicissitudes, as the historian Luis Ferrero appreciated: “The origin of the motives that inspired the masquerades could be explained in the forest, which was the stronghold of fear of the real or imaginary beings that inhabited it. (Ferrero 1988 (cited by the curator, p. 5 of the MAC digital catalogue).

For the Judeo-Christian faith, the valley represents death: “even if I go through a dark valley I will not fear”... (Psalm 23), hence the dread that impels us to flee before the power of the mask, because behind that sometimes caricature, mythical, good-natured or grotesque figure of colorful clothes, it crosses a behavior or social role that frightens, while dancing, drinking, eating, and dramatizing the eternal game between life and death, good and evil.

But there is also the reference of the Mesoamerican culture and in particular Mexican of “la santa muerte”, celebrated on November 1 and 2 “Day of the Dead”, as they revive the memory of the ancestors by creating real artistic installations or altars in the atriums of buildings, workplaces, studios, houses and cemeteries.

The fear lies in the fact that the masked person uses pig or beef bladders inflated with air to give a symbolic blow and even the use of chilillos, psychological punishment since the blow is almost harmless, and transvestites the personality of the one who hits.

Ritual masks are resources that accompany the representation, the popular or even mythical-religious celebration and it is a performance of a symbolic staging, carried out in a space of community, social, cultural, religious and even political confluence usually held in parks, squares and streets of the localities.

Dark Valley

The title interprets various popular narratives of Barva de Heredia, also originating in pre-Hispanic and colonial times, as they transcend words in the Huetar language. Barva is also the place of origin and residence of Arguedas, whose stories resonate in the chronicles of the past, which in his author's perspective gives him the license to extend it to the Central Valley, since from the heights of the mountain range and in the vicinity of the volcano of the same name you can see a large part of the metropolitan urban fabric.

It is a title that emerges from the narratives to appropriate another meaning, the biblical one, as it was said, of "valley of shadow or death", a space of waiting from which one emerges reborn from the waters: "it leads me to the waters of the backwater" (Psalm 23 Idem). Could it be that it refers to the amniotic fluids in which life is gestated and reborn as a new being, erasing the darkness of yesterday when it comes out of that cave or womb of the earth? This is also the origin of the figure of the lord of darkness at the end of the world: the devil, the central figure of the traditional masquerades.

For Arguedas, his interest comes from much earlier because his uncle was a mascarero collector of these symbolic objects, so the arguments are very natural and typical of the Costa Rican idiosyncrasy, but in these notions of violence and power, popular criticism such as the one that has occurred since 2018 (the self-convened) is generated with greater force (the self-convoked), when the Nicaraguan people revolted to express opposition to the government with parades and walks in which they hid their identities with handkerchiefs and masks.

Curator María José Chavarría adds that “the Costa Rican masquerade, like that of many other Latin American countries, has its origin in cultural syncretism. Various researchers have delved into the theme of masquerades as a symbolic universe, a popular expression and ancestral tradition in different geographical regions.” (Chavarría 2023, MAC digital catalog). Arguedas’ painting has a refined technical treatment, content and cultural hybridity, recovered by years of artistic practice and rigor, it is an input that represents the documentary record which adorns the life of the city today during the popular festivities, but also the dance actors portrayed in those power games.

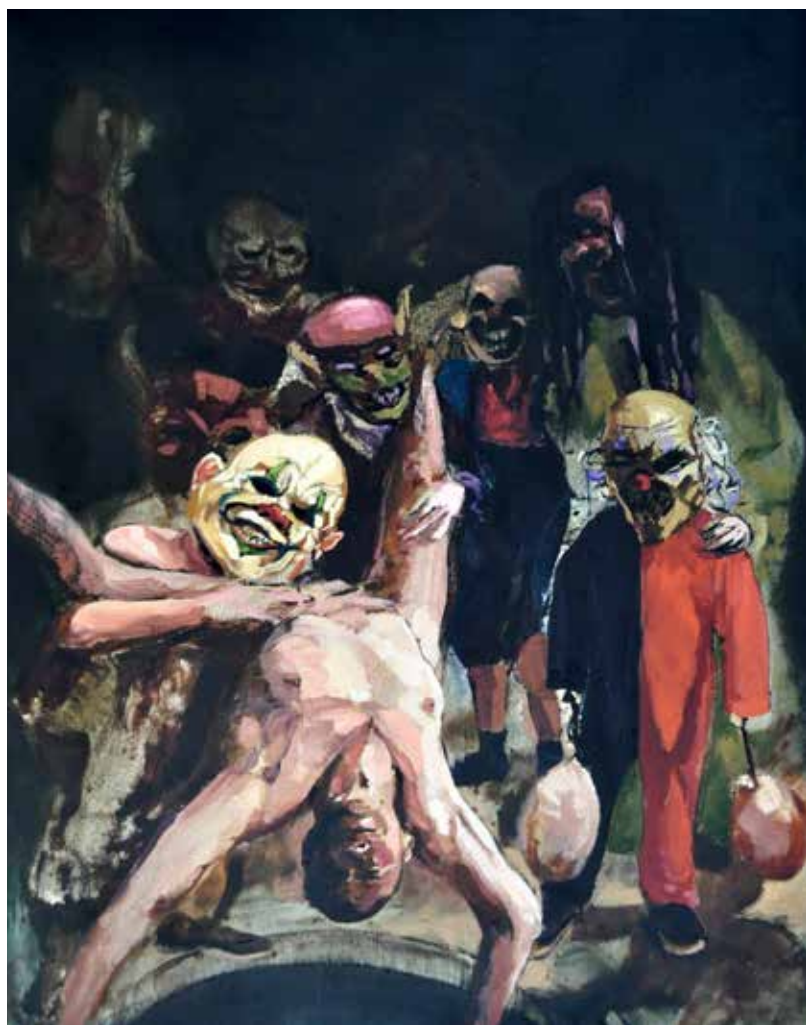
In local art and since the end of the previous century, the enemy is a voracious beast that plunges the dagger of its claws and fangs into us. However, I disagree, I don’t like the showbiz turn that culture has absorbed in recent times, and those sparkles and treatments of the brushstrokes in his painting seem to me like sequins that swarm in the carnivalesque.

In local art and since the end of the previous century, the enemy is a voracious beast that plunges the dagger from its claws and fangs to confuse us. In Arguedas, that enemy, as in other contemporaries of his, is the filibuster market with its hegemonic tactics and sophisticated practices of transculturation. In the same way, there are the installations with masks, dresses and nearby objects such as bladders that recreate this manifestation declared Cultural Heritage of the country, a valuable state because it overshadows another foreign celebration such as “Hallowing”.

But in my personal opinion and material and technical preference, the chromoxylographs or woodcuts printed on various substrates, using resources to generate textures and generate sensitive light vibrations of the stroke woodcuts are of a refined technique, potential for greater stature, and significant contribution of his to art Costa Rican.

LFQ. November 2023.

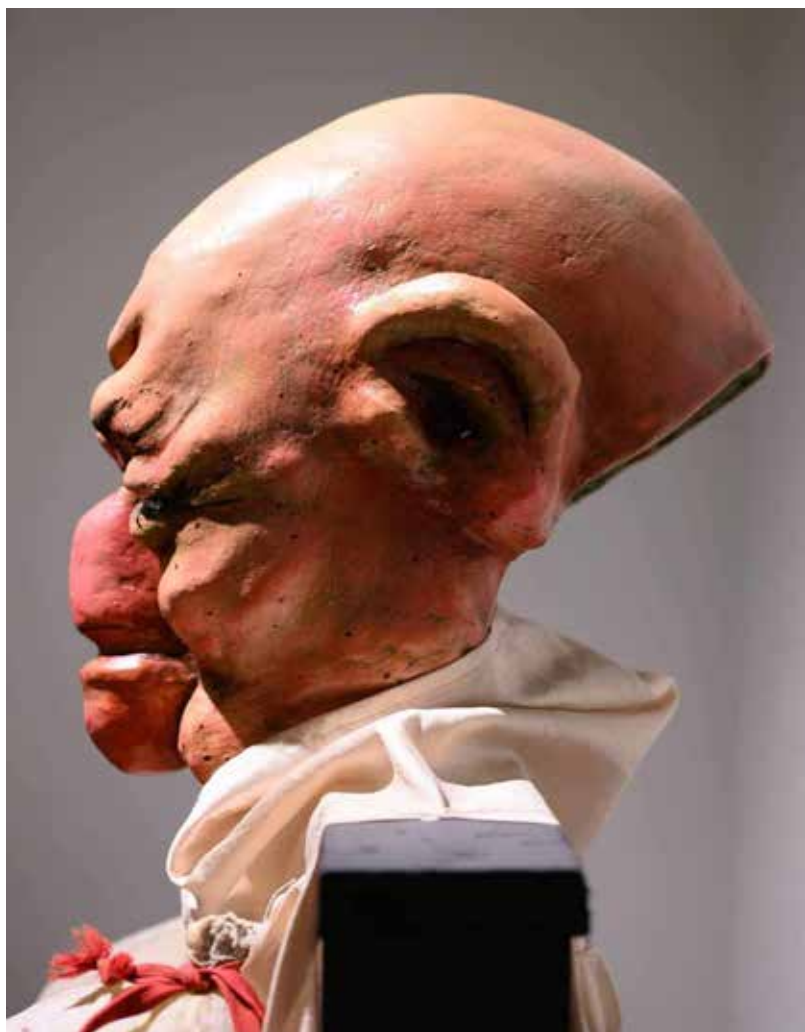

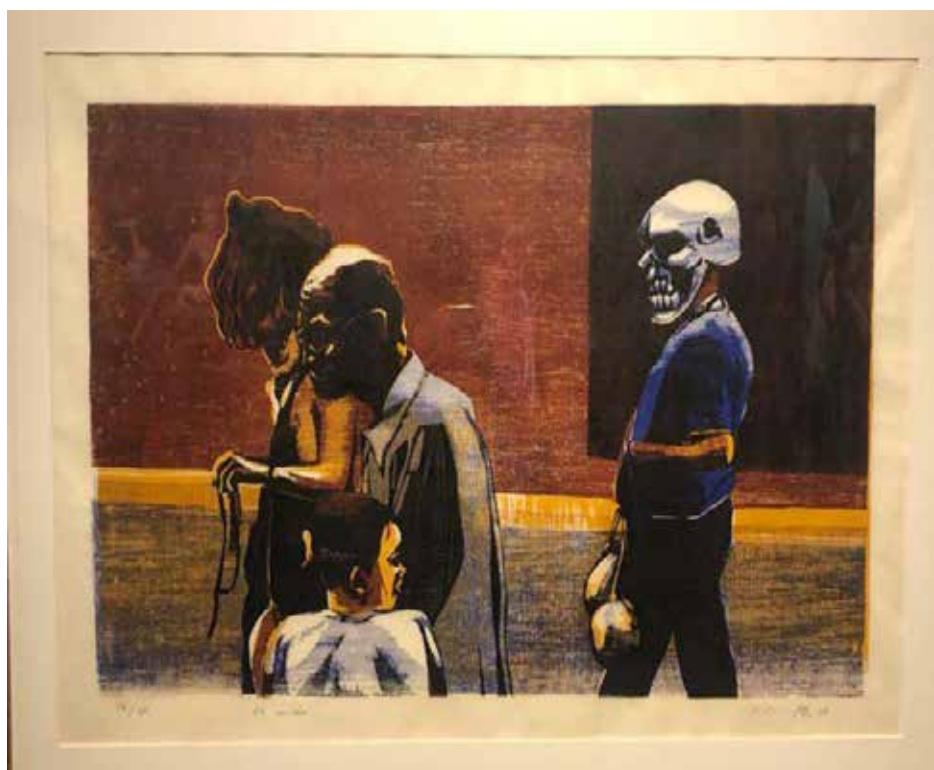

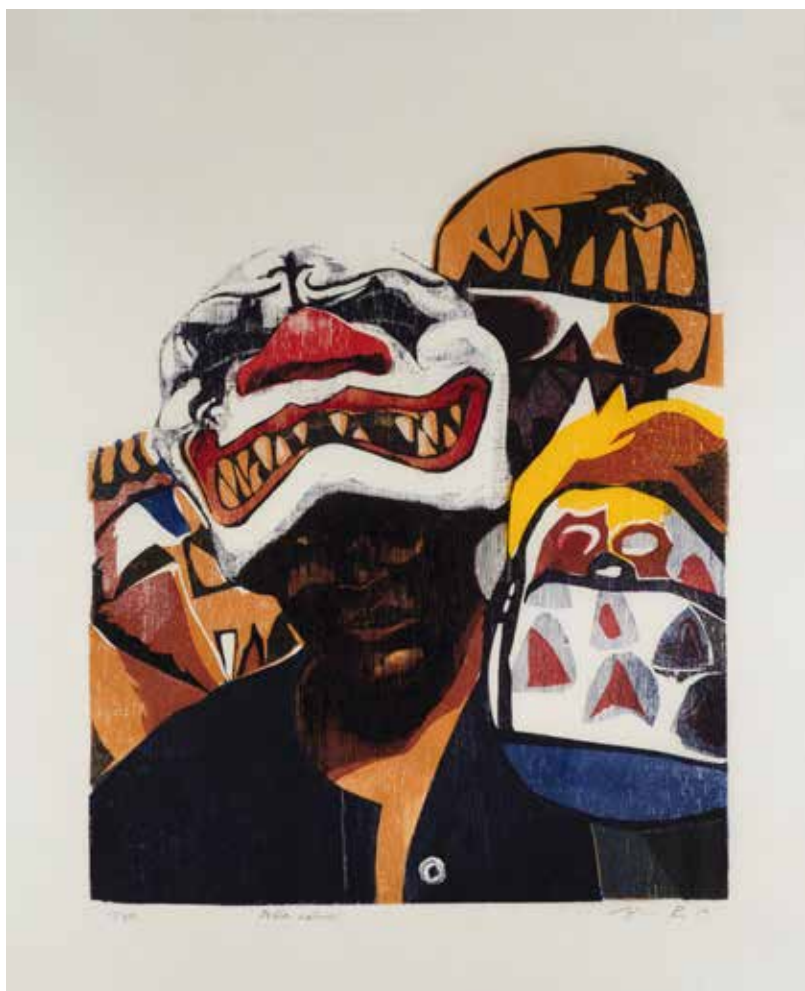

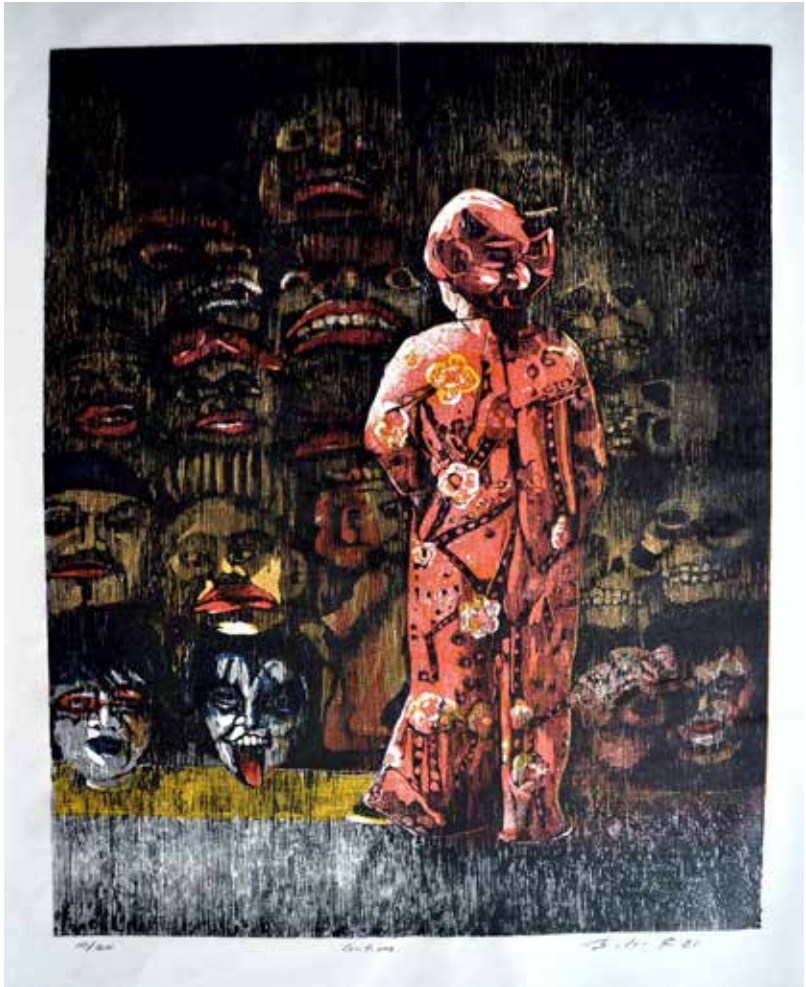

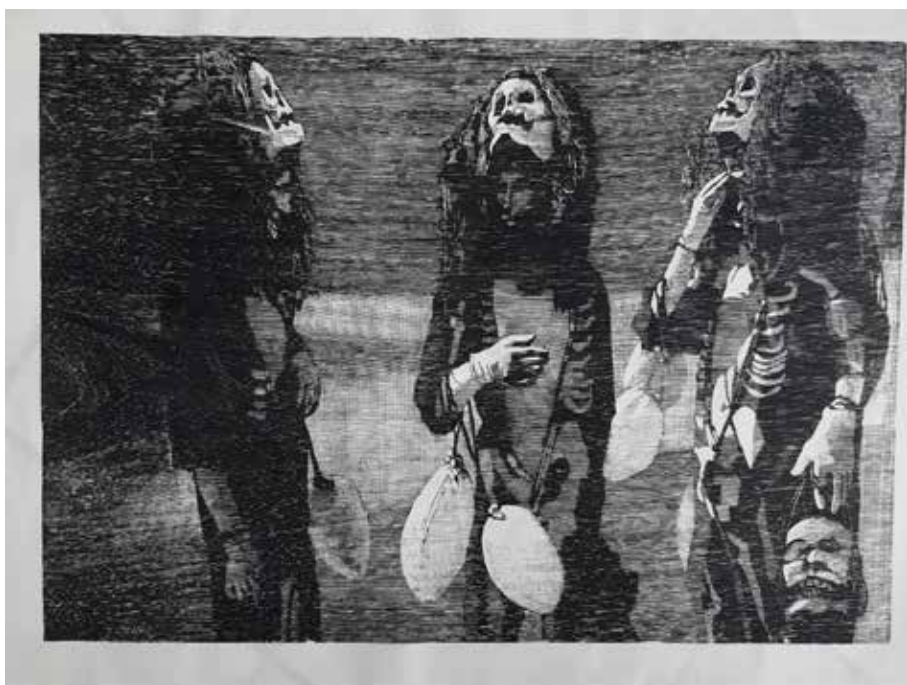

1910

Figures

1910

5/1/10

1912

Les Femmes

Pablo Picasso

19/30

Dante bei Dante

Umberto B. 22.

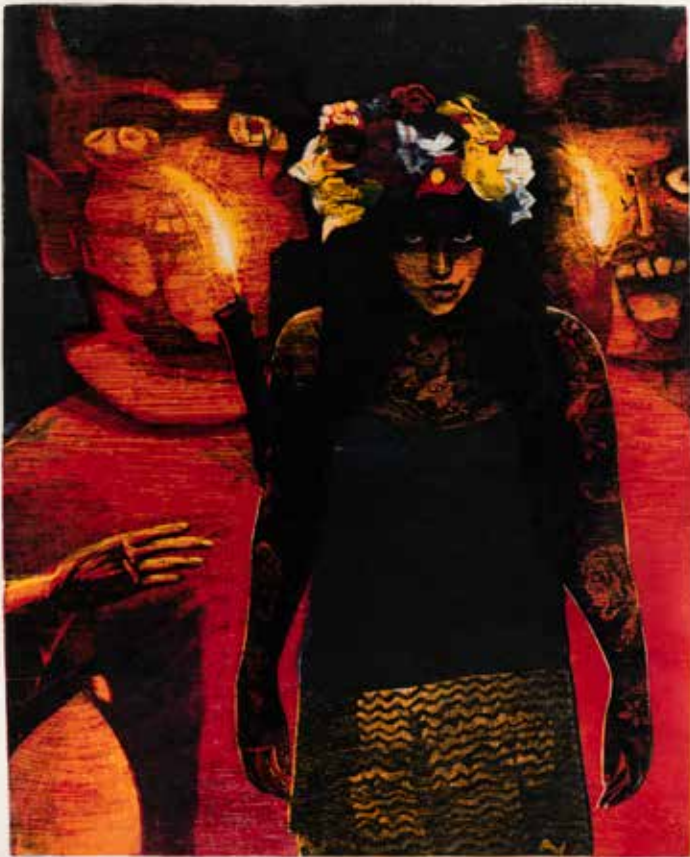

19/20

Al. Rizo

Alberto Rizo

14/01

2014

B. H. R. U.

N37 / Noviembre 2023

Editores:

Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua

Peter Foley / Estados Unidos

Melissa Panages / Estados Unidos

O. Ttum / Costa Rica

Diseño Gráfico LFQ y Michael Bonilla

Fotos cortesía del Museo de Arte Costarricense.

