

Loida Pretiz: Casa/Home

LHoxa
InternationART

Estado profundo del arte hoy
N.67 Agosto/August 2024
lhoxa.art

Loida Pretiz:
Casa/Home

L'Hoxa. No.67
Agosto 2024

Editores:
Rolando Castellón / Costa
Rica-Nicaragua
Peter Foley / Estados
Unidos
Melissa Panages / Estados
Unidos
LFQ / Costa Rica

Diseño Gráfico LFQ

L'Hoxa No. 67 August 2024

Editors:
Rolando Castellón / Costa
Rica-Nicaragua
Peter Foley / United
States
Melissa Panages / United
States
LFQ / Costa Rica

Graphic Design LFQ

Follow us on the web
archive: lhoxa.art

All rights reserved

Loida Pretiz:
Casa/Home

L'Hoxa
InternationART

Estado profundo del arte hoy
N.67 Agosto/August 2024
lhoxa.art

Loida Pretiz. El sillón del abuelo. 2024

Casa/*Home*

Loida Pretiz: Habitar la memoria

La construcción con madera alcanza amplio desarrollo en el país, luego del uso del adobe y bahareque, que también la utilizan, es huella originada en la colonia que extraña la memoria. Se recuerdan viejas construcciones en Puerto Limón, Puntarenas y Guanacaste (no dejo de evocar la casona de Santa Bárbara de Santa Cruz, con sus maderas empolvadas sin ápice de pintura, pero es un libro abierto para reconocer el pasado de esa región). En Cartago, después de los arrasadores terremotos de inicios de siglo XX, fueron la mejor opción para levantar casas, importante, en tanto la madera es material de total tolerancia con nuestro origen: naturaleza, cultura, y el árbol que la provee y arraiga en la entraña misma de la Tierra.

Simbolismo y poética

Uno de los caracteres de aquellas casas de madera, además de la apariencia y fortaleza, era poseer una sonoridad muy singular en las noches, con el frío, las maderas se expanden o encojen y crujen, al traquear dejan escuchar el canto de la veta, del hilo, del ensamble y juntas, de la espiga, vigas, horcones, alfajillas, tablas y tablones, todos provenientes del árbol que la origina para, y como se dijo, dar paso a la vivienda que es el nido humano.

En un sentido simbólico, la casa es entraña del mundo, cueva o útero donde se gesta la vida, la familia y centro de la

sociedad. Ahí fuimos procreados, crecemos, vivimos, y llegará el final, pero ésta, la casa, permanece como corazón mismo de la cultura urbana, la cual existe en tanto todos nos necesitamos unos a otros.

La madera en el arte de Loida Pretiz

Desde que la conozco trabaja con estos materiales de reuso, sacados de demoliciones, al natural, tan solo aplica lija o raspa dejando sus accidentes y/o memoria, pero también el color que tuvieron en aquellas construcciones de antaño.

La creatividad suya es abundante, es un río de ideas que fluyen en el tiempo, y que aprovecha para gestar un arte matérico, que, ella recompone y juega a ensamblar como lo hace un niño armando o desarmando lo que llega a sus manos, gesta lo que le sugiere el diálogo que entabla con su interioridad, esa casa que ella porta en sus adentros.

Casa en el Museo Calderón Guardia

Este es su mejor testimonio de artista de una sensibilidad social extraordinaria. La conocí cuando trabajaba para la revista Aportes y CENAP -a mediados de los años ochenta-, ella estaba involucrada con comunidades necesitadas, pero ya entrañaba esta poética de la sociedad, simbólica de la casa donde arrulla el sueño de los moradores por poseerla,

y solventar las contrariedades de la vida y el tiempo. De pronto saltó a las prácticas artísticas en los noventa, con este carácter y lenguaje. Recuerdo que en alianza con el artista mueblero Rodolfo Morales, expusieron en el Centro Cultural Norteamericano, advirtiéndose su creatividad en el uso de estos materiales, y una estética que redimensiona lenguajes y discursos de la contemporaneidad.

Quizás, Casa...

Me motiva comentar acerca de su investigación material, de la cual derivan algunas piezas de enorme interés: son detalles, rincones, partes de la casa, gradas, puertas, ventanas, muebles, libros, equipos, objetos que sustentan las palabras que intento interpretar. Quizás el tema de la casa, el plano o planta arquitectónica se vuelva estereotipo, y aunque estén bien resueltos desparraman mi atención. Por ello es que extraño sus detalles, que potencian la memoria, o las focalizaciones más abstractas, son encuadres de memorias portadoras de una energía singular, anclada a la genética e identidad del sitio. Motiva a recordar la casa de las abuelas, el zaguán, los juguetes, las plantas sembradas en objetos en desuso. De alguna manera me refiere también al constructivismo y geometría abstracta del uruguayo Torres García, que legó un arte al continente y sobre manera al Cono Sur, y que según trasciende emerge de sus estudios del arte originario del continente. Puede que refiera también a la norteamericana Louise Nevelson (1988), que recompone estructuras modulares que parecieran esculturas utilitarias de un lenguaje de la urbe actual, con sus paradojas y contradicciones, pero que también atañen al recuerdo y la cultura urbana.

Loida Pretiz. Casa. Museo Calderón Guardia, 2024

De manera que encuentro en el arte de hoy en Casa, la reinención de lo material que cambia todos los días, y una estética que recuerda las necesidades elementales de la población, sus deseos o añoranzas, o que ella critica cuando son incumplidas o en las cuales se reflejan las tácticas del poder hegemónico y filibustero que hoy nos llega con el comercio global.

A manera de conclusión

En principio, el binomio y estética bio/cultura propone reinventar con creatividad los materiales que ya le han sido quitados a la naturaleza, para no aumentar la brecha, el gran vacío que estamos dejando a la ecología de esta madre que nos da todo, pero requiere del arte como el de Loida Pretiz, para potenciar la conciencia acerca de su valor en tanto que el final puede estar a la vuelta de la esquina.

LFQ- Agosto, 2024

Loida Pretiz: Inhabiting memory

Construction with wood reaches wide development in the country, after the use of adobe and bahareque, which also use it, it is a mark originating in the colony that misses the memory. Old buildings are remembered in Puerto Limón, Puntarenas and Guanacaste (I can't stop evoking the historic mansion in Santa Bárbara of Santa Cruz, with its dusty wood without a hint of paint, but it is an open book to recognize the past of that region).

In Cartago, after the devastating earthquakes at the beginning of the 20th century, they were the best option to build houses, important, as wood is a material of total tolerance with our origin: nature, culture, and the tree that provides it and takes root in the very core of the Earth.

Symbolism and poetics

One of the characteristics of those wooden houses, in addition to the appearance and strength, was to have a very unique sound at night, with the cold, the wood expands or shrinks and creaks, when rattling they let you hear the song of the wood grain, of its thread, the assembly and joints, the tenon, beams, forks, cladding, boards and planks, all coming from the tree that originates it to, and as was said, give

Loida Pretiz.
Casa. Museo Calderón
Guardia, 2024

way to the home that is the human nest.
In a symbolic sense, the house is the core of the world, a cave or womb where life, the family and the center of society are born. There we were procreated, we grow, we live, and the end will come, but this, the house, remains the very heart of urban culture, which exists as long as we all need each other.

Wood in the art of Loida Pretiz

Since I have known her, she has been working with these reused materials, taken from demolitions, naturally, she only applies sandpaper or scrapes, leaving her accidents and/or memory, but also the color they had in those constructions of yesteryear. Her creativity is abundant, it is a river of ideas that flows in time, and that she takes advantage of to create a material art, which she recomposes and plays as a child does, by assembling or disassembling what comes into her hands, she creates. Which suggests the dialogue she establishes with her interiority, that house that she carries inside her.

Home in the Calderón Guardia Museum

This is his best testimony as an artist of extraordinary social sensitivity. I met her when I worked for the magazine Aportes and CENAP -in the mid-eighties-, she was involved with needy communities, but she already entailed this poetic of society, symbol of the house where she lulls the dreams of the residents to own it, and solve the setbacks of life and time.

Suddenly she jumped into artistic practices in the nineties, with this character and language. I remember that in alliance with the furniture artist Rodolfo Morales, they exhibited at the North American Cultural Center, noticing their creativity in the use of these materials, and an aesthetic that resizes contemporary languages and discourses.

Maybe, Home...

I am motivated to comment on her material research, from which some pieces of enormous interest derive: they are details, corners, parts of the house, steps, doors, windows, furniture, books, equipment, objects that support the words I am trying to interpret. Perhaps the theme of the house, the architectural plan or floor plan becomes a stereotype, and even if these pieces are well resolved, they scatter my attention. That is why I miss its details, which enhances memory, or the more abstract focalizations, they are frames of memories

Loida Pretiz. Donde Danny,
Danny's place, 2024

that carry a singular energy, anchored to the genetics and identity of the site. It motivates us to remember our grandmother's house, the hallway, the toys, the plants planted in disused objects. In some way it also refers to the constructivism and abstract geometry of the Uruguayan Torres García, who bequeathed an art to the continent and especially to the Southern Cone, and which, as it transcends, emerges from his studies of the continent's native art. It may also refer to the North American Louise Nevelson (1988), who recomposes modular structures that look like utilitarian sculptures of a language of the current city, with its paradoxes and contradictions, but that also concern memory and urban culture. So I find in today's art in Casa, the reinvention of the material that changes every day, and a aesthetic, which remembers the basic needs of the population, its desires or longings, and which it criticizes when they are unfulfilled or in which the tactics of hegemonic and filibustering power that comes to us today with global trade are reflected.

As a conclusion

In theory, the bio/culture binomial and aesthetics proposes to creatively reinvent the materials that have already been taken from nature, so as not to increase the gap, the great void that we are leaving to the ecology of this mother that gives us everything, but It requires art like that of Loida Pretiz, to enhance awareness about its value while the end may be just around the corner.

LFQ- August 2024

Statement

CASA es el lugar donde hemos sido familia; familia de sangre, familia de amigos y amigas que construimos un lugar común, y familia-país donde diseñamos convivencia, respeto y dignidad.

Cuando se pierde una parte de la familia, o la brújula de la convivencia-país, volver a CASA es buscar esos espacios y caminos para rehacer el futuro.

La exposición CASA parte de un proceso de ensoñación en el que recorrí zaguanes, abrí puertas y ventanas, subí gradas de la memoria, encontré áticos y sótanos, volví a escuchar la música del piano y la guitarra, puse la mesa para compartir el pan, y tendí camas para soñar.

Reconstruí la CASA con tablas, marcos de ventanas y puertas derribadas, con sus capas de pintura, cenizas del Irazú y palabras dichas en otro tiempo. Corté, lijé, lavé, pegué y atornillé esas piezas de madera, con el apoyo de manos amigas, para diseñar espacios, crear luces y sombras, y contar historias.

Hacer poemas de madera y color es reconocermé en la construcción de la CASA-COMUNIDAD. También es hacer Patria.

Loida Pretiz. Ensamble 1 /
Ensamble 1

Statement

CASA/HOME is the place where we have been family; blood family, family of friends who build a common place, and family as the country, where we design coexistence, respect and dignity.

When a part of the family is lost, or the country has lost the compass of its coexistence, returning HOME is looking for those spaces and paths to remake the future.

The CASA exhibition is based on day dreaming to walk through hallways, open doors and windows, climb steps into my memory, found attics and basements, listen to pianos and guitars, set the table to share bread, and I made beds to dream.

The CASA exhibition is based on a dream process in which I walked through hallways, opened doors and windows, climbed steps of memory, found attics and basements, listened to the music of the piano and guitar again, set the table to share a meal, and made beds to lie down and dream in.

I rebuilt the HOME with boards, window frames and demolished doors, with their layers of paint, ashes from Irazú Volcano and words spoken time ago. I cut, sanded, washed, glued and screwed pieces of wood, with the support of helping hands, to design spaces, create lights and shadows, and tell stories.

Building wood and color poems is recognizing myself in the construction of a Community. It is also making Homeland.

Casa/*Home*

Rellano 2 / Landing 2

Palmar Sur

Limón

Vestibulo /Threshold

Panamá

Hacia el sótano / Towards the cellar

Piano y comedor / Piano and dining room

Abuela en Talsi / Grandmother in Talsi

Lourdes

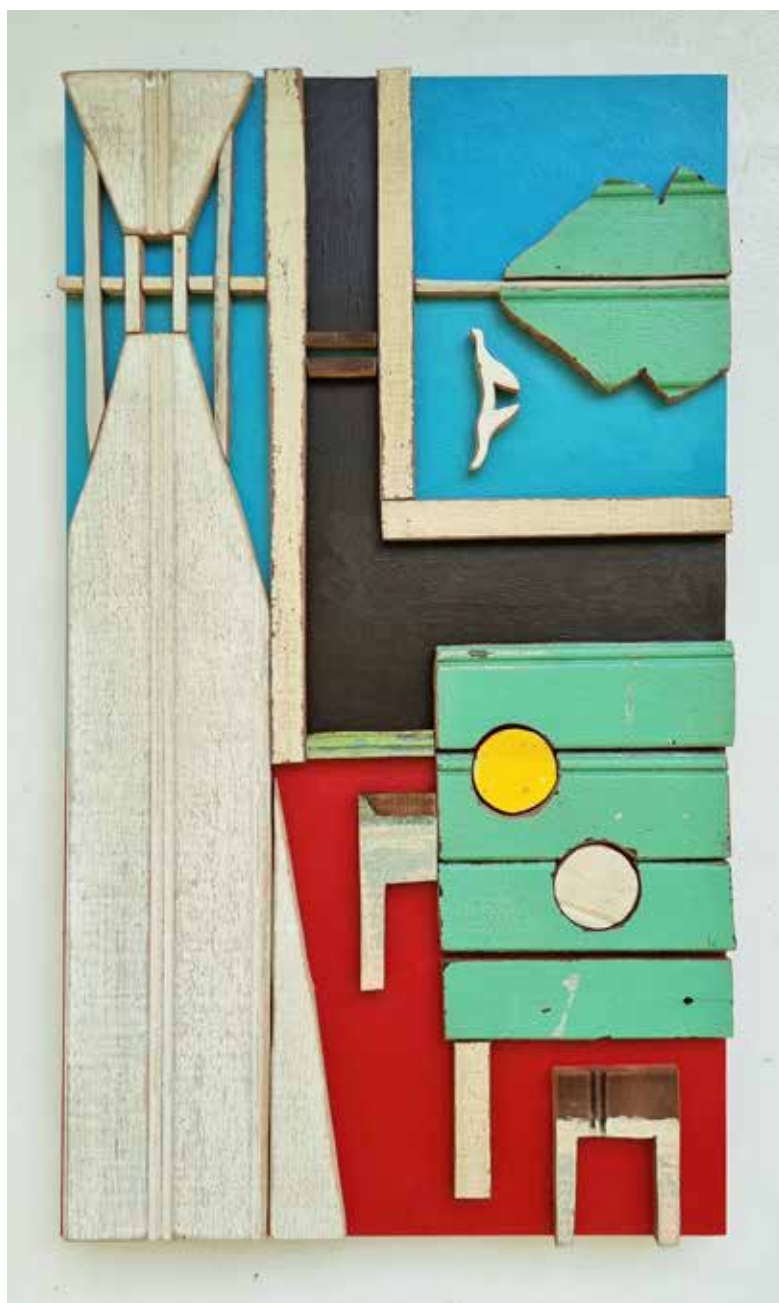
Cocina / Kitchen

Oficina / Office

Solentiname

Caño Negro

Puerto Viejo

La comunidad / The community

Mesa y piano / Table and piano

Rellano / The Landing

Atico / Attic

Sótano / Cellar

La ventana / The window

El escape / The escape

Sabanilla

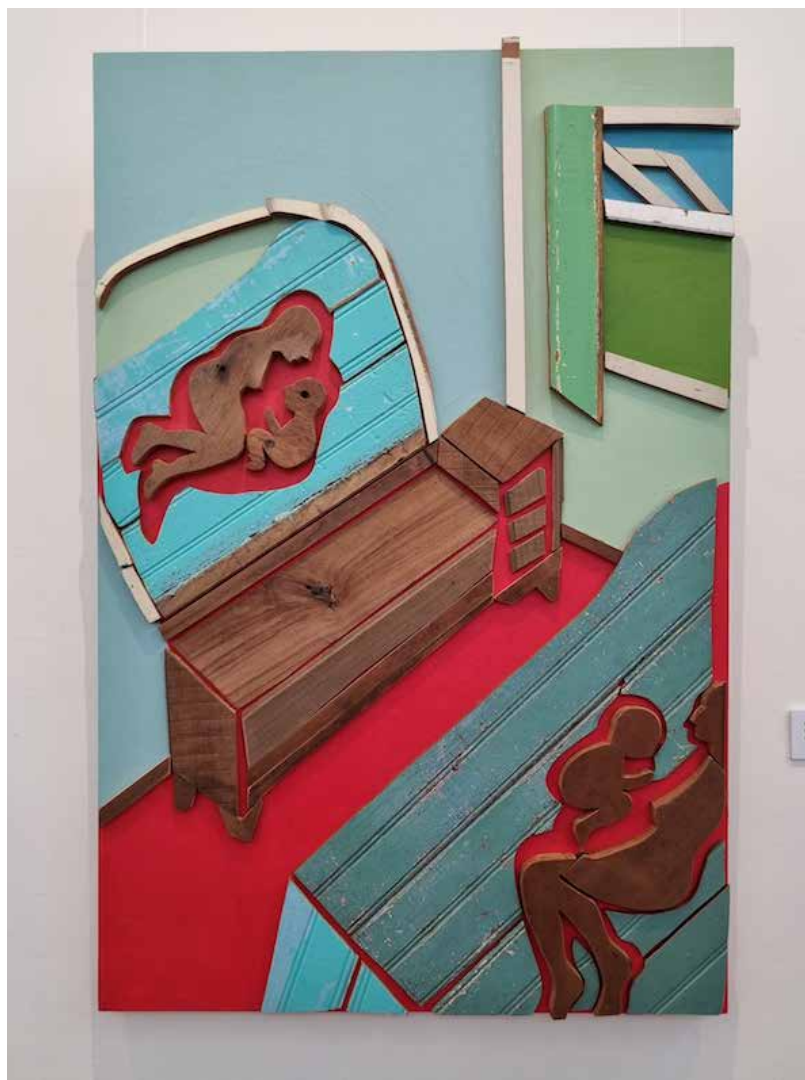

Donde la abuela / Grandmother's place

El descanso / Vacation home

La casa de adentro / The home inside

La costrurera / The seamstress

Enseres 2 / Furniture 2

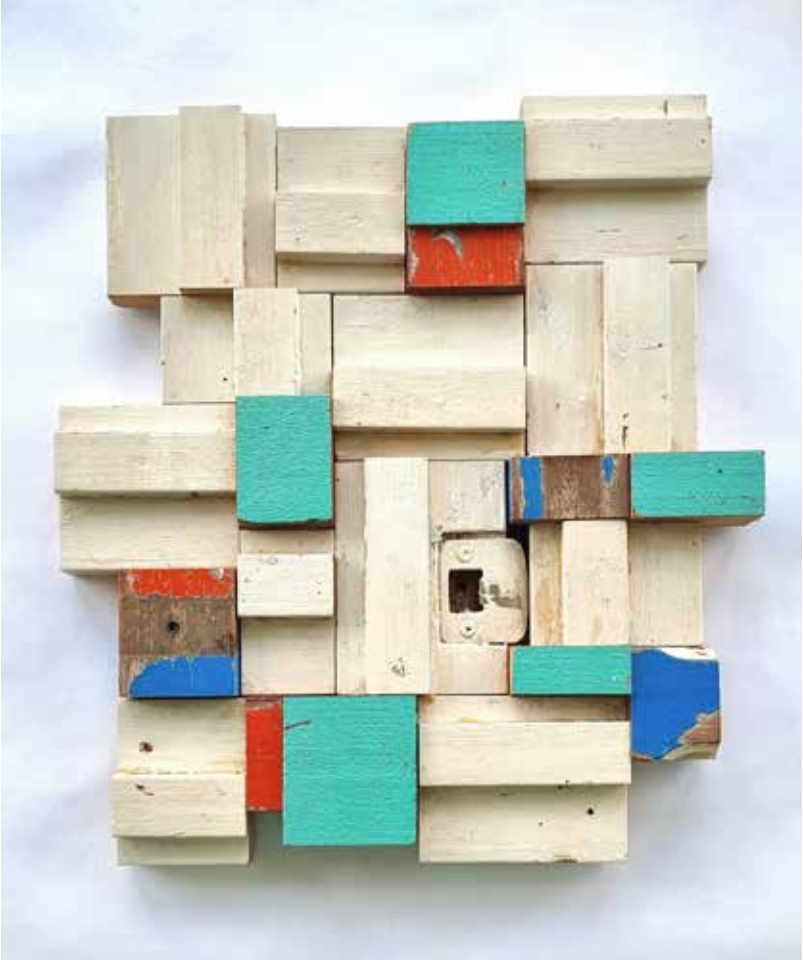
Enseres 3 / Furniture 3

Ensamble 7 / Ensemble 7

Ensamble 4 / Ensemble 4

Rehaciendo el marco / Redoing thr frame

Ensamble 2 / Ensemble 2

Ensamble 6 / Ensemble 6

Construcción 2 / Construction 2

Closet 1

Barrio 2 / Neighborhood 2

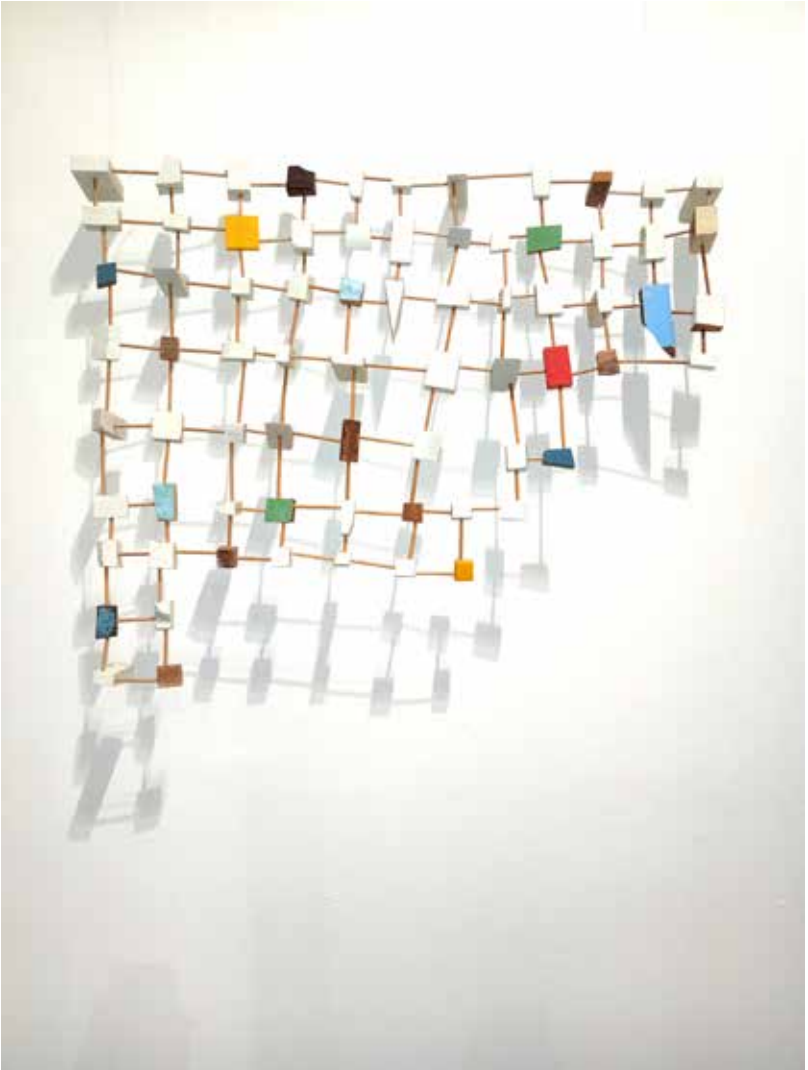
Barrio 1 / Neighborhood 1

Barrio 4 / Neighborhood 4

Barrio 3 / Neighborhood 3

Construcción 3 / Construction 3

Construcción / Construction

MUSEO de POBRE
& TRABAJADOR

colectivo de arte

