

**Los 90s: Tiempos de
irrupción en el arte**
*The 90s: Times of
irruption in art*

L'Hoxa
internacionART
"estado profundo del arte hoy"

L' Hoxa

internacionART

“estado profundo del arte hoy”

**Los 90s: Tiempos de
irrupción en el arte**
***The 90s: Times of
irruption in art***

*En la cubierta Diseño Vernáculo Costarricense, curada por Lfq, 1996.
Foto cortesía del MADC.*

Los 90s: Tiempos de irrupción en el arte

Objetos expuestos en Sala 2, detalle. Foto cortesía del MADC.

A más de veinticinco años de transformación del arte contemporáneo, volvemos a repasar algunas acciones que alentaron cambios fundamentales en la cultura mundial, precisamente en la década de los años noventa, cuando fraguaron antecedentes que ya merodeaban estos terrenos desde la década de los setenta.

Evoco para esta edición de L´Hoxa (micro-revista) algunas propuestas expositivas como “Ante América”, curada por Mosquera, Weiss y Ponce de León en 1992, montada en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) en septiembre 1994. “Agua con Azúcar y muestra Provisional 1” del gabinete Ordo Amoris de Cuba y “Diseño Vernáculo Costarricense”, salas 2, 3 y 4, definitorias para las prácticas artísticas del último cuarto del siglo XX.

Disruptivas para el arte

Los acontecimientos políticos, culturales y sociales de la humanidad influyeron en las transformaciones que se avecinaban marcando el horizonte de la coyuntura de final de siglo y milenio: El final de la Guerra Fría distendió el eje Este-Oeste y en oposición tensó el Norte-Sur; la caída del muro de Berlín; la actitud transparente en los distintos estratos de la vida; y el paradigma de la Otriedad, el “Yo Soy Tu”, , carteles de grandes dimensiones que se montaron en Plaza de la Democracia, curada por el MADC, que anunciaban la apertura de las puertas tan esperadas para el nuevo siglo y milenio. .

Observaciones preliminares

-Abrieron puertas a la tolerancia hacia la diversidad, no sólo para las personas o grupos sociales (se recuerda el decir que las diferencias no desunen, al contrario, son las que nos atan);

-transparentaron la convivencia abriendo un intersticio a la intimidad de la vida;

-un arte creciente en intensidad y profundidad -quizás la más notable de las aperturas-, avistaba hacia las raíces, la naturaleza y la cultura.

La propuesta en sala 3 y 4 del MADC, curada por Ordo Amoris, marcó una grieta para mostrar la intimidad isleña, ruptura de límites para aquellos artefactos de la vida hogareña habanera: Un aparato de televisor de cajón que perdía uso, le era sacado el tubo de pantalla y se convertía en hornilla, acrecentando el poder de la creatividad o capacidad de reinventar los objetos.

La transparencia y lo provisional esclarecieron los procesos de cambio no solo para el arte sino para el diseño de objetos. El artefacto se vio robustecido por una lectura donde en adelante no solo importaba la estética y funcionalidad, sino la memoria, la huella del material que cargaba con sí el signo de su procedencia y territorialidad.

La calidad y creatividad fueron elevadas al podio que antes ocupara la escultura y la pintura, a partir de las grandes transformaciones tecnológicas que remozaron los procesos industriales.

Objetos expuestos en Sala 2, detalle. Foto cortesía del MADC.

Los aportes provenientes de la publicidad, los grafitis, la caricatura y tiras cómicas, como los collages de Mimmo Rotella, quien arrancaba fragmentos de la publicidad urbana para reconvertirlos en obras de gran formato, fueron un claro precedente de esa tendencia. (D.Bayón, 1992) Recuérdese las pinturas de Roy Lichtenstein, quien ampliaba el punto de la impresión litho-offset, utilizando fragmentos de comics, para difundir aquellas experiencias críticas a Picasso, Matisse, Dubuffet, Klee, entre otros.

El crítico de arte, el argentino Damián Bayón, afirmó en un artículo de esos años que “estos artistas empezaban a utilizar “artísticamente” elementos de la vida corriente incorporándolos a sus propias creaciones”. (D.Bayón “Alto” y “Bajo” en el Arte Moderno. La vuelta de los días. 1992).

La ruptura marcada por el MOMA de NY en esos años, itinerante expuesta además en el Instituto de Arte de Chicago (donde logré apreciar la muestra), influyó en los principales cambios no sólo en el contenido, técnicas y procesos, sino en el cómo se exhibe.

Arte contemporáneo en CR

Aunque el MADC ya había sido inaugurado antes de la llegada de nuestro equipo con propuestas como la instalación de Rafael Ottón Solís titulada “Pasión”, “Estética de la destrucción” de Otto Apuy en Pila de la Melaza, y “Diseño del Cotidiano” curada por Oscar Pamio para la Sala 2, la llegada de Rolando Castellón en la segunda parte de 1994, proveniente del SFMoma u otros espacios californianos de alta visibilidad, reafirmaron esta estética transformadora. “Retablos Ayacuchanos” curada por Virginia Pérez-Ratton fue otro signo de que algo estaba por venir; en diciembre de ese año la Sala 2 montó “Juguetes por Artistas”, cambiados por juguetes nuevos para regalar aquella navidad a la niñez desprotegida, introduciendo la matriz lúdica al acto creativo.

En enero de 1995 en Sala II, se exhibieron los muebles de Brian Erickson, titulada “Bambú Materia y Diseño” curada por Castellón. “Diseño Vernáculo” en Sala 2, además de la amplia programación

del museo, exhibió jícaros u otros objetos colectados por Rafael Ángel Zúñiga en su “Museo de la Trifulca” de Liberia (https://issuu.com/museodelarbol/docs/libro_trifulca). Eran herramientas utilizadas en el ámbito doméstico y del campo: escaleras, comederos de ganado, guacales para contener líquidos, juguetes, hasta el palo utilizado al cortar la hierva. Todos pertenecientes al ámbito de la memoria cultural de las periferias.

Recordaba el Arte Povera de los sesentas en el Piamonte italiano, encabezado por Germano Celant y artistas como Alberto Burri, Mario Merz, Janis Counellis; y el Minimalismo con aquel significativo paradigma de “menos es más”; pero también la raigambre del Pop Americano, y sobre todo, el Conceptualismo, Joseph Beuys y la camada de conceptualistas de los setentas.

Con esto concluyo la reflexión

Fueron punta de lanza para la introducción de nuevos lenguajes y creciente actitud de descolonizar el arte, que en aquellos años llamábamos “trasgresión”, pues ahí moraba el espíritu del cambio, fundamental para esta región centroamericana.

En el país, artistas como Juan Luis Rodríguez Sibaja, Joaquín Rodríguez del Paso, Héctor Burke, Priscilla Monge, Sila Chanto, alentaron el desafío.

La experimentación con estos y nuevos materiales, sobre manera los procedentes de la naturaleza y la cultura local, calaron profundo en las superficies sociales, estéticas, culturales o críticas de finales de siglo y milenio.

Hiervas secas para formar escobas. Foto LFG.

The 90s: Times of irruption in art.

After more than twenty-five years of transformation of contemporary art, we once again review some actions that encouraged fundamental changes in world culture, precisely in the 1990s, when antecedents that had already haunted these fields since the 1970s were forged.

For this edition of L'Hoxa (micro-magazine) I evoke some exhibition proposals such as "Ante América", curated by Mosquera, Weiss and Ponce de León in 1992, mounted at the Museum of Contemporary Art and Design (MADC) in September 1994. "Agua con Azúcar y muestra Provisional I" of the Ordo Amoris cabinet of Cuba and "Costa Rican Vernacular Design", rooms 2, 3 and 4, defining for the artistic practices of the last quarter of the twentieth century.

Disruptive for art

The political, cultural and social events of humanity influenced the transformations that were to come, marking the horizon of the conjuncture at the end and beginning of the century and millennium: The end of the Cold War relaxed the East-West axis and in opposition strained the North-South; the fall of the Berlin Wall; the attitude of transparency in the different strata of life; and the paradigm of Otherness, the "I Am You", large posters that were set up in the Plaza de la Democracia, curated by the MADC, announcing the opening of the long-awaited doors for the new century and millennium. .

Specific observations:

-They opened doors to tolerance towards diversity, not only for people or social groups (it is remembered to say that differences do not disunite, on the contrary, they are what bind us);

- they made coexistence transparent by opening an interstice to the intimacy of life;

An art growing in intensity and depth – perhaps the most remarkable of openings – looked towards roots, nature and culture.

The proposal in rooms 3 and 4 of the MADC, curated by Ordo Amoris, marked a crack to show the island's intimacy, a break of limits for those artifacts of Havana's home life: A drawer television set that lost its use, the screen tube was removed and became a burner, increasing the power of creativity or the ability to reinvent objects.

Transparency and the provisional clarified the processes of change not only for art but also for the design of objects. The artifact was strengthened by a reading where from now on not only aesthetics and functionality mattered, but also memory, the imprint of the material that carried with it the sign of its origin and territoriality. Quality and creativity were elevated to the podium previously occupied by sculpture and painting, based on the great technological transformations that renewed industrial processes.

The contributions from advertising, graffiti, caricature and comic strips, such as the collages of Mimmo Rotella, who ripped fragments of urban advertising to reconvert them into large-format works, were a clear precedent for this trend. (D. Bayón, 1992)

Recall the paintings of Roy Lichtenstein, who expanded the point of litho-offset printing, using fragments of comics, to disseminate those critical experiences of the masses literally confronting European art: Picasso, Matisse, Dubuffet, Klee, among others.

The Argentinian art critic Damián Bayón stated in an article from those years that "these artists began to use 'artistically' elements of everyday life, incorporating them into their own creations". (D. Bayón "High" & "Low" en el Arte Moderno. The return of days. 1992).

Objetos expuestos en Sale 2, detalle. Foto cortesía del MADC.

The rupture marked by the MOMA of NY in those years, itinerant exhibited also at the Art Institute of Chicago (where I was able to appreciate the exhibition), influenced the main changes not only in the content, techniques and processes, but also in the way it was exhibited.

Contemporary Art in CR

Although the MADC had already been inaugurated before the arrival of our team with proposals such as the installation by Rafael Ottón Solís entitled "Passion", "Aesthetics of Destruction" by Otto Apuy in Pila de la Melaza, and "Design of the Everyday" curated by Oscar Pamio for Room 2, the arrival of Rolando Castellón in the second part of 1994, coming from SFMoma or other high-visibility Californian spaces, reaffirmed this transformative aesthetic. "Ayacucho Altarpieces" curated by Virginia Pérez-Ratton It was another sign that something was coming; In December of that year, Room 2 staged "Toys by Artists", exchanged for new toys to give that Christmas to unprotected children, introducing the playful matrix to the creative act. In January 1995 in Room II, Brian Erickson's furniture was exhibited, entitled "Bamboo Matter and Design" curated by Castellón.

"Vernacular Design" in Room 2, In addition to the museum's extensive programming, exhibited gourds or other objects collected by Rafael Ángel Zúñiga in his "Museum of the Brawl" in

Objetos expuestos en Sala 2, detalle. Foto cortesía del MADC.

Liberia (https://issuu.com/museodelarbol/docs/libro_trifulca). They were tools used in the domestic and rural spheres: ladders, cattle troughs, crates to contain liquids, toys, even the stick used when cutting the grass. All of them belong to the field of cultural memory of the peripheries.

It was reminiscent of the *Arte Povera* of the sixties in the Italian Piedmont, led by Germano Celant and artists such as Alberto Burri, Mario Merz, Janis Counellis; and Minimalism with that significant paradigm of “less is more”; but also the roots of American Pop, and above all, the Conceptualism of Joseph Beuys and the brood of conceptualists of the seventies.

That concludes my reflection

They spearheaded the introduction of new languages and a growing attitude of decolonizing art, which in those years we called “transgression,” because there dwelt the spirit of change, fundamental for this Central American region.

In the country, artists such as Juan Luis Rodríguez Sibaja, Joaquín Rodríguez del Paso, Héctor Burke, Priscilla Monge, Sila Chanto, encouraged the challenge. Experimentation with these and new materials, especially those from nature and local culture, penetrated deeply into the social, aesthetic, cultural and critical surfaces of the end of the century and millennium.

Objetos expuestos en Sale 2, detalle. Foto cortesía del MADC.

Objetos en madera, cerámica, tejidos y jícaros. Fotos cortesía del MADC.

Objetos en madera, cerámica, tejidos y jícaros. Fotos cortesía del MADC.

Objetos en madera, cerámica, tejidos y jícaros. Fotos cortesía del MADC.

Jícaros. Foto LFQ.

Preparación de los curioles para la cerámica.

Nureca hecha por Odilí Vásquez de palos. Foto cortesía de Loida Pretiz..

Jícaros. Foto LFQ

Ordo Amoris “Agua con Azúcar y muestra Provisional 1”

Montaje y curaduría de
Diango Hernández

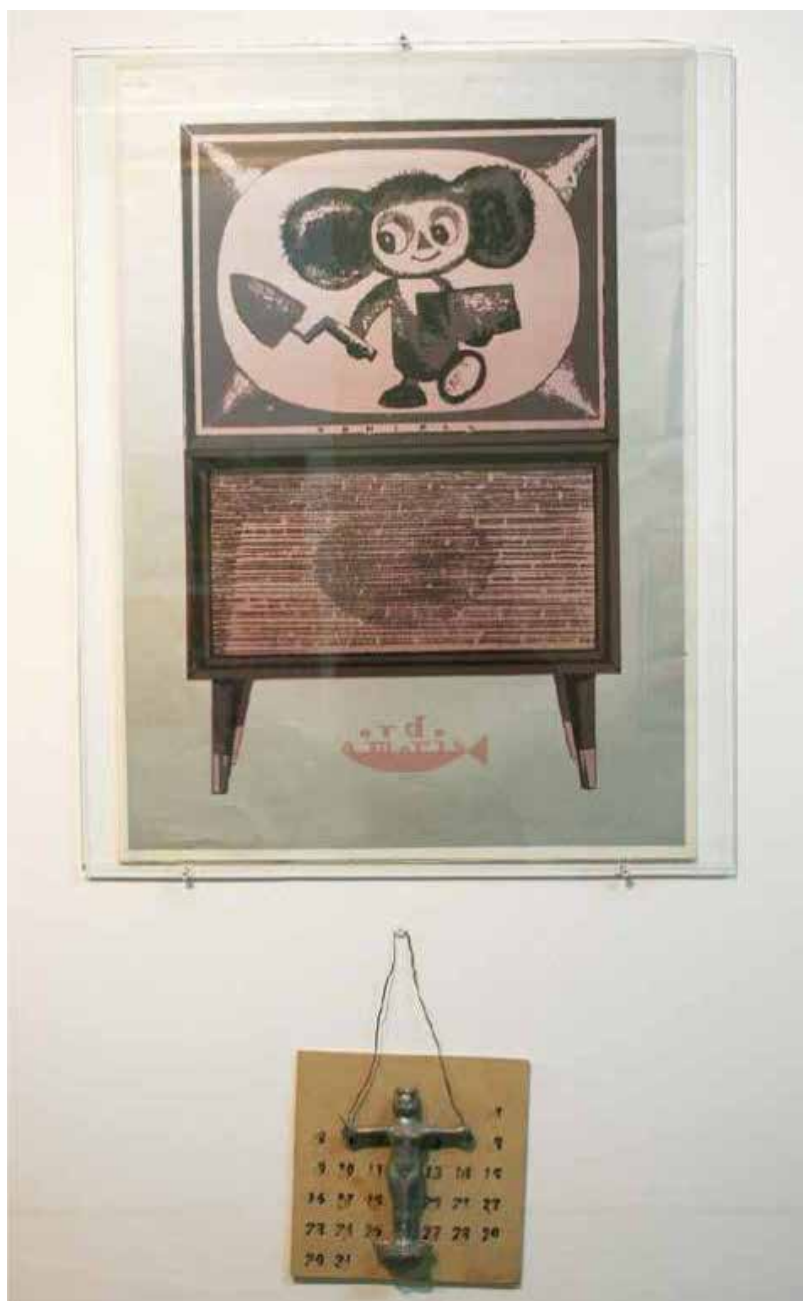

"Agua con Azúcar y muestra Provisional 1" del gabinete Ordo Amoris de Cuba. Foto cortesía del MADC.

"Agua con Azúcar y muestra Provisional 1" del gabinete Ordo Amoris de Cuba. Foto cortesía del MADC.

"Agua con Azúcar y muestra Provisional 1" del gabinete Ordo Amoris de Cuba. Foto cortesía del MADC.

"Agua con Azúcar y muestra Provisional 1" del gabinete Ordo Amoris de Cuba. Foto cortesía del MADC.

"Agua con Azúcar y muestra Provisional 1" del gabinete Ordo Amoris de Cuba. Foto cortesía del MADC.

Otras muestras

Brian Erickson, "Bambú Materia y Diseño. 1995

Rodolfo Morales. Intro-Retro,
Muebles en madera de gravía y
pejibaye. 1996.

N.34 / Octubre 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

