

L Hoxa InternationART

Revista de Arte Contemporáneo
N.2 Mayo-Junio 2024 / N.2 May-June 2024
lhoxa.art

Revista de Arte Contemporáneo

N.2 Mayo-Junio 2024

N.2 May-June 2024

lhoxa.art

Revista L´Hoxa. No. 2
Mayo-Junio 2024

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

Diseño Gráfico LFQ

*L'Hoxa Magazine. No. 2
May-June 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*

Cubierta con la pintura de Danielle Lauzon.
Covered with Danielle Lauzon's painting.

Sumario / summary

L´Hoxa Internation ART. No 2. Pág. 6

L´Hoxa Internation ART No.2. Pág 8

Juan Carlos Recinos Guzmán: Relatos Híbridos. Curaduría de Dalia Chévez. Pág.10

Juan Carlos Recinos: Hybrid Stories. Curated by Dalia Chévez. Pág.14

Danielle Lauzon: Percepción e interpretación, Peter Foley. Pág.22

Danielle Lauzon: Perception and interpretation. Peter Foley. Pág.25

Embracing the Ambiguous and the Undefined: The Nature of Beauty. Liane Merz. Peter Foley. Pág. 32

Abrazar lo ambiguo y lo indefinido: la naturaleza de la belleza. Liane Merz. Peter Foley. Pág. 36

Selfies: Por sí mismos. Dibujos de William Sánchez. Pág.40

Selfies: By Themselves. Drawings by William Sanchez. Pág. 46

Carlos Génova (A-PHYS). Pág. 50.

Sergio Villena. Contemporáneo Global / Global Contemporary. Pág. 62

Dos libros: Dos Patrias /Two books: Two Homelands

Libros de Cristina Gutiérrez. Pág 70

Nihu” de Rocío Ajún. Pág. 74

L´Hoxa Internation ART. No 2

La nueva edición de L´Hoxa No.2 Mayo-Junio 2004 se propone compartir a sus seguidores lo mejor de la actividad editotial tenida en el archivo lhoxa.art, en estos dos meses.

La muestra de Juan Carlos Recinos Guzmán: Relatos Híbridos, con la curaduría de Dalia Chévez, resume una festividad popular salvadoreña celebrada con pintura, fotografía, escultura, instalaciones, danzas, gastronomía de aquella cultura centroamericana.

De Danielle Lauzonm se presenta "Perception and interpretation", un texto del crítico de arte Peter Foley, lectura de toda esa poética de la abstracción vigente en estos nuevos tiempos para la pintura. Y del mismo crítico de arte y artista Foley presentamos "Abrazar lo ambiguo y lo indefinido: la naturaleza de la belleza" de la pintura de Liane Merz, otra ojeada al mundo de la artista que potencia una visión lúdica e interior.

Selfies: "Por sí mismos" Dibujos de William Sánchez, es un acercamiento a la creatividad crítica de un dibujante que elabora su testamento crítico acerca de la vida actual,

sumidos en la embriagante tecnología que a veces hasta nos quita la paz.

La pintura del mexicano Carlos Genova, titulada "(PHYS)" se exhibe en galería Etra de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y LFQ hace una lectura de los simbolismos de ese lenguaje poblado de la materia origen del universo, la lírica y sus cargas de sentido que nos intimida a veces aunque son también nuestro origen cosmológico y cosmogónico.

Dos libros: Dos Patrias son una crónica de la presentación editorial de la artista Cristina Gutiérrez en una presentación en el Salón El Roble del Hotel Intercontinental, en Escazú el pasado 30 de abril acompañada por una pequeña muestra de su arte.

Cerramos con una pequeña reflexión acerca del agua: "Nihu" de Rocío Ajún, quien colecta retazos de telas para conformar un textil evocador de los remolinos y vicisitudes de la vida expresadas por el río en su tránsito a ser tragado por las aguas del océano.

Los editores, abril 2024

L´Hoxa InternationART No.2

The new edition of L'Hoxa No.2 May-June 2004 aims to share with its followers the best of the editorial activity in the lhoxa.art archive, in these two months.

The exhibition by Juan Carlos Recinos Guzmán: Hybrid Stories, curated by Dalia Chévez, summarizes a popular Salvadoran festivity celebrated with painting, photography, sculpture, installations, dances, and gastronomy of that Central American culture.

Danielle Lauzonm's "Perception and interpretation" is presented, a text by the art critic Peter Foley, a reading of all the poetics of abstraction in force in these new times for painting. And from the same art critic and artist Foley we present "Embracing the Ambiguous and the Undefined: The Nature of Beauty" from Liane Merz's painting, another glimpse into the artist's world that enhances a playful and interior vision.

Selfies: "By Themselves" Drawings by William Sanchez, is an approach to the critical creativity of a cartoonist who elaborates his critical testament about today's life,

immersed in the intoxicating technology that sometimes even takes away our peace.

Selfies: "By Themselves" Drawings by William Sanchez, is an approach to the critical creativity of a cartoonist who elaborates his critical testament about today's life, immersed in the intoxicating technology that sometimes even takes away our peace.

Two books: Dos Patrias are a chronicle of the editorial presentation of the artist Cristina Gutiérrez in a presentation in the El Roble Room of the Intercontinental Hotel, in Escazú on April 30 accompanied by a small sample of her art.

We close with a small reflection on water: "Nihu" by Rocío Ajún, who collects scraps of fabrics to form a textile evocative of the whirlpools and vicissitudes of life expressed by the river in its transit to being swallowed by the waters of the ocean.

The editors

Juan Carlos Recinos Guzmán: Relatos Híbridos

Curaduría de Dalia Chévez

En los años noventas del siglo pasado ocurrió una apertura cultural en la humanidad: la ruptura del muro de Berlín y la distensión del eje Este-Oeste que por años tensó la Guerra Fría, catapultaron los discursos de la otredad, “Yo Soy Tú”, confrontando a iguales y tolerancia hacia las diversidades que ya no eran consideradas factores disruptivos sino de conjunción, con el arte como ardid o pivote.

La referencia más cercana para abordar esta reflexión la marcó el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC fundado en 1994), montando en la Plaza de la Democracia de San José una colección de mega gráficas motivando a reconocernos por la necesidad del Otro, como un día dijo Platón: “la ciudad nace porque no nos bastamos por sí mismos”.

Se hablaba del espíritu colaborativo de la comunidad, dos años después el MADC expuso Mesótica II: Centroamérica re-generación, circulando por varias ciudades europeas portando la actitud descolonizadora. Hoy se tiene Mesoamérica Tierra de Huellas con unos cincuenta artistas de la región, curada por la nicaragüense Illimani de los Andes y quien escribe.

El arte contemporáneo, agente de estas transformaciones alentó lo popular, el arte originario, las diversidades culturales, al mismo tiempo que ponía en diálogo la transfor-

mación donde la tecnología tenía una voz, recuérdese la muestra “Alto y Bajo” 1991, curada por el MOMA e itinerante por otras ciudades estadounidenses transformando el paradigma: pinturas de maestros europeos se exhibían junto a collages con tiras cómicas arrancadas de las paredes de la calle, creados por Mimmo Rotella, y las pinturas de Roy Lichtenstein ampliaban el punto de la impresión lito-offset observando además las viñetas de publicidades vistas en revistas, tiras cómicas y periódicos. No faltaban productos de la industria como un automóvil.

Para la sesenta Bienal Internacional de Venecia su curador el brasileño Adriano Pedrosa, propuso cercanas razones: “La figura del extranjero se asocia al forastero, al straniero, al estranho, al étranger, y así la exposición se despliega y centra en la producción de otros sujetos relacionados: el artista queer, que se ha movido entre diferentes sexualidades y géneros, a menudo perseguido o proscrito; el artista outsider, que se sitúa en los márgenes del mundo del arte, al igual que el autodidacta y el llamado artista folk; así como el artista indígena, frecuentemente tratado como extranjero en su propia tierra” (<https://es.artedia.com/Noticias/EL-TEMA-DE-LA-BIENAL-DE-ARTE-DE-VEENCIA-2024-STRANIERI-OVUNQUE-EXTRANOS-EN-TODAS-PARTES>)

En El Salvador, la muestra "Relatos Híbridos", del artista Juan Carlos Recinos Guzmán, curada por Dalia Chévez, bien podría estar en estos esquemas curatoriales y haberse expuesto en Venecia: admite la fortaleza de las narrativas populares y el goce estético portado por las tradiciones y manifestaciones originarias, que llevan a la sala pinturas, fotografías, objetos escultóricos, máscaras, todo dentro de una estética de lo popular e identitario. El uso de papel picado que ya de por sí es portador del signo de la festividad local, dan luz y color a un ambiente que, aunque festivo, interioriza en el espectador la reflexión de estas narrativas y sus contingencias relatadas por ancianos, mujeres y adultos de una comunidad que recuerda y da valor al signo de la memoria cultural.

Altaristas y otros talentos de las celebraciones religiosas y populares reflexionan en la identidad y el espíritu de colaboración propio de las comunidades actuales.

Es importante -comenta Dalia como curadora-, que Juan Carlos se pregunte "¿Quién Soy?", y agrega: "viene dada por las partidas del padre (indígena bastardo) y la madre (ladina). Es una pregunta frente a lo que supone abrazar esas herencias", interrogante central al discurso social y antropológico actual, que viene planteándose constantemente por qué las identidades son tan cambiantes como sólidas, una actitud que repasa la paradoja de lo contemporáneo. Chévez evoca además: "La exposición tenía máscaras que usaron también niños. Se animaba al juego con tres elementos: las máscaras puestas al nivel de los niños, los espejos deformantes y la toma de las polaroids; además valora el signo de la memoria cultural como un legado para las nuevas generaciones".

“Relatos Híbridos” repiensa el origen y trascendencia actual de estas festividades, con sus mitos y realidades tales como la gastronomía (comidas y bebidas basadas en productos de la tierra), las cofradías y agrupaciones quienes mantienen una memoria observada en la creación de máscaras, vestimentas, cantos y danzas que representan la eterna lucha entre los dominantes y los dominados, confrontaciones de emancipación o descolonización de esa influencia manifestada en lo religioso, político, social, cultural, y el arte es el mejor vehículo para sustentar estas poéticas portadoras de la identidad e hibridez de nuestros pueblos mesoamericanos.

LFQ para L´Hoxa, abril 2024

Juan Carlos Recinos: Hybrid Stories
Curated by Dalia Chévez

In the nineties of the last century, a cultural opening occurred in humanity: the breaking of the Berlin Wall and the detente of the East-West axis that for years strained the Cold War, catapulted the discourses of otherness, "I Am You", confronting equals and tolerance towards diversities that were no longer considered disruptive factors but rather conjunction, with art as a ruse or pivot.

*The closest reference to address this reflection was the Museum of Contemporary Art and Design (MADC founded in 1994), mounting in the Plaza de la Democracia in San José a collection of mega graphics motivating us to recognize ourselves for the need of the Other, as a day Plato said: "the city is born because we are not enough on our own." There was talk of the collaborative spirit of the community, two years later the MADC exhibited *Mesótica II: Central America re-generation*, circulating through several European cities carrying the decolonizing attitude. Today there is *Mesoamerica Tierra de Huellas* with about fifty artists from the region, curated by the Nicaraguan *Illimani de los Andes* and who writes.*

Contemporary art, the agent of these transformations, encouraged the popular, the original art, the cultural diversities, at the same time that it put into dialogue the transformation where technology had a voice, remember the exhibition "Alto y Bajo" 1991, curated by the MOMA and traveling through other American cities,

transforming the paradigm: Paintings by European masters were exhibited alongside collages with comic strips torn from street walls, created by Mimmo Rotella, and Roy Lichtenstein's paintings expanded the point of litho-offset printing, also observing the vignettes of advertisements seen in magazines, comic strips and newspapers. There was no shortage of industrial products such as a car.

For the sixtieth International Venice Biennale, its curator, the Brazilian Adriano Pedrosa, proposed similar reasons: "The figure of the foreigner is associated with the foreigner, the stranger, the stranger, the stranger, and thus the exhibition unfolds and focuses on the production of others. related subjects: the queer artist, who has moved between different sexualities and genders, often persecuted or outlawed; the outsider artist, who is situated on the margins of the art world, as well as

the self-taught and the so-called folk artist; as well as the indigenous artist, frequently treated as a foreigner in his own land” (<https://es.arteldia.com/Noticias/EL-TEMA-DE-LA-BIENAL-DE-ARTE-DE-VENEZIA-2024-STRANIERI- OVUNQUE-STRANGERS-EVERYWHERE>)

En El Salvador, la muestra “Relatos Híbridos”, del artista Juan Carlos Recinos Guzmán, curada por Dalia Chévez, bien podría estar en estos esquemas curatoriales y haber estado en Venecia: It admits the strength of popular narratives and the aesthetic enjoyment carried by traditions and original manifestations, which bring paintings, photographs, sculptural objects, masks to the room, all within an aesthetic of the popular and identity.. The use of confetti, which in itself carries the sign of the local festivity, gives light and color to an environment that, although festive, internalizes in the viewer the reflection of these narratives and their contingencies told by the elderly, women and adults. of a community that remembers and gives value to the sign of cultural memory.

Altar installers and other talents of religious and popular celebrations reflect on the identity and spirit of collaboration typical of today’s communities.

It is important - comments Dalia as curator - that Juan Carlos asks himself “Who Am I?”, and adds: “it comes from the departures of the father (indigenous bastard) and the mother (ladina). It is a question regarding what it means to embrace these inheritances”, a central question to the

current social and anthropological discourse, which is constantly asking why identities are as changing as they are solid, an attitude that reviews the paradox of the contemporary.

Chávez also evokes: “The exhibition had masks that children also used. The game was encouraged with three elements: the masks placed at the children’s level, the deforming mirrors and the taking of polaroids; “It also values the sign of cultural memory as a legacy for new generations.”

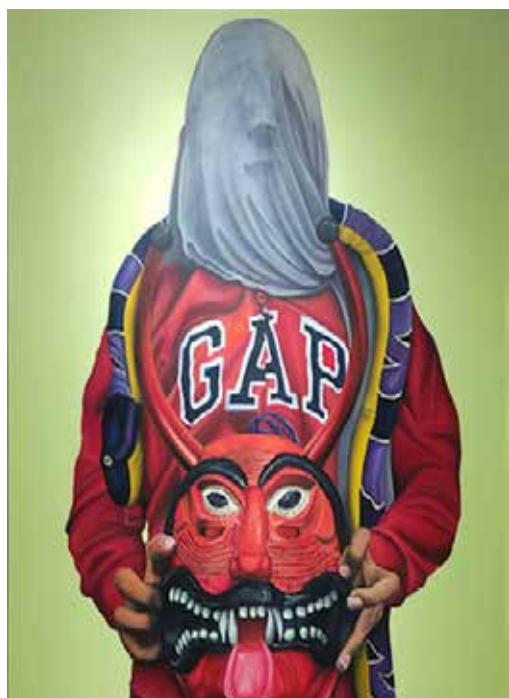
“Hybrid Stories” rethinks the origin and current significance of these festivities, with their myths and realities such as gastronomy (food and drinks based on local products), the brotherhoods and groups who maintain a memory observed in the creation of masks, clothing, songs and dances that represent the eternal

struggle between the dominant and the dominated, confrontations of emancipation or decolonization of that influence manifested in the religious, political, social, cultural, and art is the best vehicle to sustain these poetics that bear the identity and hybridity of our Mesoamerican peoples.

LFQ for L´Hoxa, April 2024

Danielle Lauzon: perception and interpretation

D. Lauzon. *Abecedaire*.

Lauzon's new work reveals her ability to construct strong and visually captivating compositions. The artist has skillfully layered a diverse array of brushstrokes, textures, and colors, creating a sense of depth and movement that engages the viewer's eye.

The predominant use of earthy tones, punctuated by vibrant flashes of color, evokes a sense of natural elements and landscapes. However, the abstract nature of the work

allows for multiple interpretations, inviting the viewer to explore and project their own emotional responses and narratives onto the canvas.

The bold, gestural brushwork and the interplay of organic and geometric forms suggest a balance between spontaneity and intentionality. The artist's confident handling of the medium and their ability to create a visually cohesive yet complex work demonstrates a strong command of the medium.

The contrasting textures, ranging from the thick, impasto-like brushwork to the more delicate, wispy strokes, add a sense of tactility and depth to the work. This interplay of textures and materials further enhances the painting's sense of dynamism and energy, inviting the viewer to engage with the work on a sensorial level.

While the overall composition may appear chaotic and abstract, there are subtle hints of recognizable forms and landscapes, suggesting an underlying narrative or emotional resonance. The artist's skillful use of negative space and the delicate balance of elements create a sense of balance and harmony, despite the apparent visual complexity.

The layered marks, ranging from gestural brushstrokes to collaged fragments, coalesce to form a dynamic and visually engaging surface. This layering process imbues the work with a sense of depth and complexity, inviting the viewer to explore the work's varied textures and underlying imagery.

Her vibrant and boldly expressive work showcases the artist's masterful command of layered, mixed-media techniques. The work presents a visually captivating

D. Lauzon.
*la leçon
de ballet*

orchestration of chaos, with a dizzying array of marks, shapes, and textures that collide and intersect across the canvas.

Beneath the layers of abstract marks and shapes, there are hints of implied imagery – fleeting references to the natural world, the human figure, and even fragments of text that tease at a deeper narrative. This interplay between the abstract and the representational creates a sense of ambiguity and mystery, challenging the viewer to decipher the work's underlying meanings and symbolic qualities.

The overall impression is one of layered, orchestrated chaos – a visual symphony of colliding elements that coalesce into a captivating and thought-provoking whole. The artist's mastery of material and composition elevates this work beyond mere abstraction, transforming it into a dynamic and emotionally charged exploration of the human experience.

pf

Danielle Lauzon: percepción e interpretación

El nuevo trabajo de Lauzon revela su capacidad para construir composiciones fuertes y visualmente cautivadoras.

El artista ha superpuesto hábilmente una amplia gama de pinceladas, texturas y colores, creando una sensación de profundidad y movimiento que atrae la atención del espectador.

El uso predominante de tonos tierra, puntuados por vibrantes destellos de color, evoca una sensación de elementos y paisajes naturales. Sin embargo, la naturaleza abstracta de la obra permite múltiples interpretaciones, invitando al espectador a explorar y proyectar sus propias respuestas emocionales y narrativas en el lienzo.

La pincelada audaz y gestual y la interacción de formas orgánicas y geométricas sugieren un equilibrio entre espontaneidad e intencionalidad. El manejo seguro del medio por parte del artista y su capacidad para crear una obra visualmente cohesiva pero compleja demuestra un fuerte dominio del medio.

Las texturas contrastantes, que van desde pinceladas gruesas, parecidas a empastes, hasta trazos más delicados y tenues, añaden una sensación de tacto y profundidad al trabajo. Esta interacción de texturas y materiales mejora aún más la sensación de dinamismo y energía de la pintura, invitando al espectador a involucrarse con la obra a un nivel sensorial.

Si bien la composición general puede parecer caótica y abstracta, hay indicios sutiles de formas y paisajes reconocibles, lo que sugiere una narrativa subyacente o una resonancia.

cia emocional. El hábil uso del espacio negativo por parte del artista y el delicado equilibrio de los elementos crean una sensación de equilibrio y armonía, a pesar de la aparente complejidad visual.

Las marcas en capas, que van desde pinceladas gestuales hasta fragmentos en collage, se fusionan para formar una superficie dinámica y visualmente atractiva. Este proceso de capas imbuye a la obra de una sensación de profundidad y complejidad, invitando al espectador a explorar las variadas texturas y las imágenes subyacentes de la obra. Su trabajo vibrante y audazmente expresivo muestra el dominio magistral del artista de técnicas de medios mixtos en capas. La obra presenta una orquestación del caos visualmente cautivadora, con una vertiginosa variedad de marcas, formas y texturas que chocan y se cruzan en el lienzo. Debajo de las capas de marcas y formas abstractas, hay indicios de imágenes implícitas: referencias fugaces al mundo natural, la figura humana e incluso fragmentos de texto que provocan una narrativa más profunda. Esta interacción entre lo abstracto y lo representacional crea una sensación de ambigüedad y misterio, desafiando al espectador a descifrar los significados subyacentes y las cualidades simbólicas de la obra.

La impresión general es la de un caos orquestado y en capas: una sinfonía visual de elementos en colisión que se fusionan en un todo cautivador y que invita a la reflexión. El dominio del material y la composición del artista eleva esta obra más allá de la mera abstracción, transformándola en una exploración dinámica y cargada de emociones de la experiencia humana.

pf

D. Lauzon.S7

Danielle Lauzon: perception et interprétation

Le nouveau travail de Lauzon révèle sa capacité à construire des compositions fortes et visuellement captivantes. L'artiste a habilement superposé une gamme variée de coups de pinceau, de textures et de couleurs, créant une sensation de profondeur et de mouvement qui captive l'œil du spectateur.

L'utilisation prédominante de tons terreux, ponctués d'éclairs de couleurs vibrants, évoque une impression d'éléments naturels et de paysages. Cependant, la nature abstraite de l'œuvre permet de multiples interprétations, invitant le spectateur à explorer et à projeter ses propres réponses émotionnelles et récits sur la toile.

Le travail au pinceau audacieux et gestuel et l'interaction des formes organiques et géométriques suggèrent un équilibre entre spontanéité et intentionnalité. La maîtrise confiante du médium par l'artiste et sa capacité à créer une œuvre visuellement cohérente mais complexe démontrent une solide maîtrise du médium.

Les textures contrastées, allant du pinceau épais, semblable à un empâtement, aux traits plus délicats et vaporeux, ajoutent une sensation de tactilité et de profondeur à l'œuvre. Ce jeu de textures et de matériaux renforce encore le sentiment de dynamisme et

d'énergie de la peinture, invitant le spectateur à s'engager dans l'œuvre à un niveau sensoriel.

Bien que la composition globale puisse paraître chaotique et abstraite, il y a des allusions subtiles à des formes et des paysages reconnaissables, suggérant une résonance narrative ou émotionnelle sous-jacente. L'utilisation habile par l'artiste de l'espace négatif et l'équilibre délicat des éléments créent un sentiment d'équilibre et d'harmonie, malgré l'apparente complexité visuelle.

Les marques superposées, allant des coups de pinceau gestuels aux fragments de collage, fusionnent pour former une surface dynamique et visuellement attrayante. Ce processus de superposition confère à l'œuvre un sentiment de profondeur et de complexité, invitant le spectateur à explorer les textures variées et les images sous-jacentes de l'œuvre.

Son travail vibrant et audacieusement expressif met en valeur la maîtrise magistrale de l'artiste des techniques superposées et mixtes. L'œuvre présente une orchestration visuellement captivante du chaos, avec un éventail vertigineux de marques, de formes et de textures qui se heurtent et se croisent sur la toile.

Sous les couches de marques et de formes abstraites, il y a des allusions à des images implicites – des références fugaces au monde naturel, à la figure humaine et même des fragments de texte qui taquinent un récit plus profond. Cette interaction entre l'abstrait et le figuratif crée un sentiment d'ambiguïté et de mystère, incitant le spectateur à déchiffrer les significations sous-jacentes et les qualités symboliques de l'œuvre.

D. Lauzon. *La Mitre*

L'impression générale est celle d'un chaos superposé et orchestré - une symphonie visuelle d'éléments en collision qui se fondent en un tout captivant et stimulant. La maîtrise de l'artiste sur les matériaux et la composition élève cette œuvre au-delà de la simple abstraction, la transformant en une exploration dynamique et chargée d'émotion de l'expérience humaine.

pf

Embracing the Ambiguous and the Undefined: The Nature of Beauty. Liane Merz

In the enigmatic realm of Merz's oeuvre, certainties dissolve into a riot of gestures and chromatic phrases. Her work is an invitation to explore the depths of uncertainty, annoyance, unpredictability and the inner questioning that permeate our everyday existence.

With a keen eye for the fragmentary nature of thought, Merz weaves aesthetic inquiries and associative connections into her abstract compositions. The works are not bound by tangible, object-anchored narratives; instead, they embrace the ephemeral and the ambiguous, allowing apparent certainties to blur into abstract perceptions.

Central to Merz's artistic pursuit is an unrelenting interrogation of beauty itself. Her gestures are drawn as lyrical, smeared, sketchy, and raw – reveling in the disharmonious tones that defy the constraints of excessive correctness that often characterize traditional aesthetics. Her rejection of a “realistic” depiction of reality stems from a profound understanding that human expression is inherently abstract, rendering any attempt at duplication a mere illusion.

Merz's work beckons us to abandon our complacency with the familiar and embrace the unripe, the unfinished, and the inquisitive. Each stroke, each chromatic opus, invites us to inhabit the liminal spaces where certainties unravel, and beauty is reimagined in its most visceral and unconventional forms.

In a world that often demands definitive answers, Merz's art offers a liberating respite - a realm where uncertainties reign supreme, and the very act of questioning becomes a profound aesthetic experience.

pf

Abrazar lo ambiguo y lo indefinido: la naturaleza de la belleza. Liane Merz

En el enigmático reino de la obra de Merz, las certezas se disuelven en un derroche de gestos y frases cromáticas. Su trabajo es una invitación a explorar las profundidades de la incertidumbre, el fastidio, la imprevisibilidad y el cuestionamiento interno que impregnan nuestra existencia cotidiana.

Con buen ojo para la naturaleza fragmentaria del pensamiento, Merz entreteje investigaciones estéticas y conexiones asociativas en sus composiciones abstractas. Las obras no están limitadas por narrativas tangibles y ancladas en objetos; en cambio, abrazan lo efímero y lo ambiguo, permitiendo que las certezas aparentes se desdibujen en percepciones abstractas.

Un elemento central de la búsqueda artística de Merz es un interrogatorio implacable de la belleza misma. Sus gestos se dibujan como líricos, manchados, incompletos y crudos, deleitándose con los tonos discordantes que desafían las limitaciones de la corrección excesiva que a menudo caracterizan la estética tradicional.

Su rechazo de una descripción "realista" de la realidad surge de una profunda comprensión de que la expresión humana es inherentemente abstracta, lo que convierte cualquier intento de duplicación en una mera ilusión.

El trabajo de Merz nos invita a abandonar nuestra

complacencia con lo familiar y abrazar lo inmaduro, lo inacabado y lo curioso. Cada trazo, cada obra cromática, nos invita a habitar los espacios liminales donde las certezas se desmoronan y la belleza se reinventa en sus formas más viscerales y poco convencionales. En un mundo que a menudo exige respuestas definitivas, el arte de Merz ofrece un respiro liberador: un reino donde las incertidumbres reinan y el acto mismo de cuestionar se convierte en una profunda experiencia estética.
pf

Das Mehrdeutige und Undefinierte umarmen: Die Natur der Schönheit. Liane Merz

Im rätselhaften Bereich von Merz' Schaffen lösen sich Gewissheiten in einem Aufruhr aus Gesten und chromatischen Phrasen auf. Ihre Arbeit ist eine Einladung, die Tiefen der Unsicherheit, des Ärgers, der Unvorhersehbarkeit und der inneren Fragen zu erkunden, die unser tägliches Leben durchdringen.

Mit einem scharfen Blick für die Fragmentarität des Denkens verwebt Merz ästhetische Fragestellungen und assoziative Verknüpfungen in ihre abstrakten Kompositionen. Die Arbeiten sind nicht an konkrete, objektverankerte Erzählungen gebunden; Stattdessen umarmen sie das Vergängliche und Mehrdeutige und lassen scheinbare Gewissheiten zu abstrakten Wahrnehmungen verschwimmen.

Im Mittelpunkt von Merz' künstlerischem Streben steht die unermüdliche Auseinandersetzung mit der Schönheit selbst. Ihre Gesten sind lyrisch, verwischt, skizzenhaft und roh gezeichnet - sie schwelgen in den disharmonischen Tönen, die den Zwängen übermäßiger Korrektheit trotzen, die oft die traditionelle Ästhetik charakterisieren.

Ihre Ablehnung einer „realistischen“ Darstellung der Realität beruht auf dem tiefen Verständnis, dass der menschliche Ausdruck von Natur aus abstrakt ist und jeder Versuch einer Vervielfältigung eine bloße Illusion darstellt.

Merz' Werk fordert uns dazu auf, unsere Selbstzufriedenheit mit dem Vertrauten aufzugeben und uns dem Unreifen, Unvollendeten und Neugierigen zuzuwenden. Jeder Strich, jedes chromatische Werk lädt uns ein, die Grenzräume zu bewohnen, in denen sich Gewissheiten auflösen und Schönheit in ihren tiefsten und unkonventionellsten Formen neu interpretiert wird. In einer Welt, die oft nach endgültigen Antworten verlangt, bietet Merz' Kunst eine befreiende Ruhepause - einen Bereich, in dem Unsicherheiten herrschen und der bloße Akt des Fragens zu einem tiefgreifenden ästhetischen Erlebnis wird.

pf

Selfies: Por sí mismos

Dibujos de William Sánchez

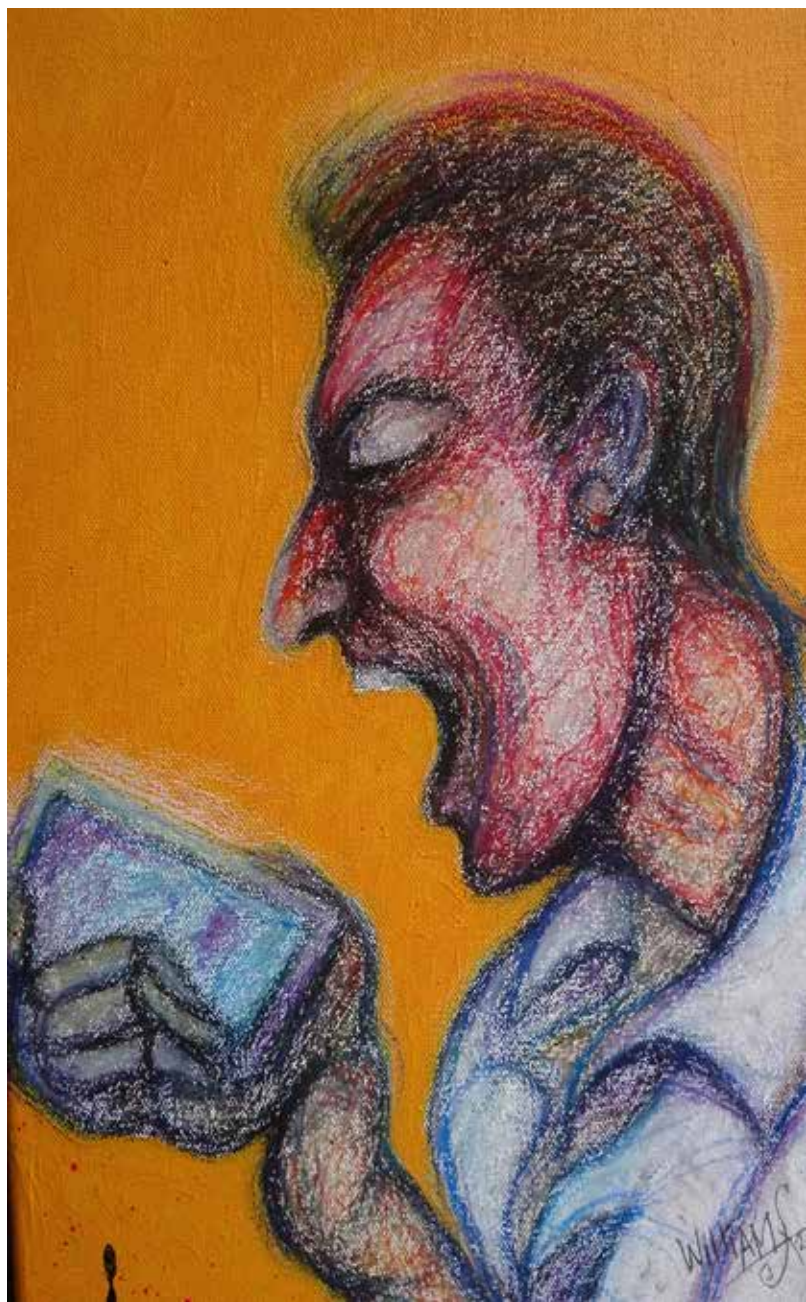
Para conocer a un artista, como el paraseño William Sánchez (1984), implica dilucidar el abordaje autorreferencial de su práctica artística, espejo en cuyo reflejo anida el gene de su inquieta identidad: sólido, pero a la vez cambiante, descripción implícita en el carácter de todas y todos hoy, cuando por más bulliciosos que parezcamos en el teatro de la sociedad (que hoy son las redes sociales), somos cada vez más silenciosos, porque abriga el germen de la contradicción y propias sombras.

Es una noción se me configura en la pantalla mental como aquel grabado de 1948 (circa) del enigmático holandés Maurice Escher: Una mano que se dibuja a sí misma.

Son los matices del Ser, tan presentes en el arte actual, rasgos de la personalidad y talentos útiles al navegar en la deriva de la existencia y creatividad, que nos requieren afinar la mirada para saber encontrar el origen de sus destrezas de dibujante y talentos de profundo lector intelectual, prisma con que se no devela a los demás, pues en el fondo de todo ese es crisol que lo hace a él, el que se nos devuelva para hacernos a nosotros los espectadores de su obra.

Willy porta a espaldas una maleta en la cual recoge vivencias, pensamientos, trazos, gestos, poéticas, vicisitudes, todo lo que le sirve en su trabajo, incluyendo a sus refer-

entes, y los guarda para un determinado momento cuando empieza a trazar y recurre a esa "composta" que al fraguar conforma su obra.

Requiere concentración, manejo técnico (experticia), deseos de experimentar, pues ese acto cada vez es distinto, asoma algo nuevo que lo reinventa primero a él, luego a nosotros sus seguidores.

"Willy" el dibujante, el caminante, el amante de Pinck Floyd "el Muro", pero también "el Grito" de Munch, las canciones de Lenon, la poética de Frida, la deconstrucción de Derridá, y muchos más. Importa también conocer al poeta taciturno, triste o melancólico tanto como el vivaz fiestero, son las caretas del día día para afrontar las tribulaciones diarias y darse un abrazo con el destino.

La muestra en la Biblioteca de Paraíso se titula "Selfi" y la define con sus propias palabras:

"A este trastorno llamado 'selfitis', lo definen como el deseo compulsivo de tomar fotos de uno mismo y publicarlas en los medios sociales, principalmente para compensar la falta de autoestima, y llenar un vacío en la intimidad. Es la obsesión por compararse con imágenes retocadas o distorsionadas por filtros de redes sociales tratando de ser perfectos. Se hace una obsesión y perdemos nuestra personalidad, nos volvemos superficiales y todo eso cuando llega la muerte se va por el retrete.

Una vez escuché de él un pensamiento que me dejó patidifuso: "Vino a buscarme la muerte, pero como me encontró tan triste, dijo que le daba igual... Llevarme o dejarme." Ese es él, a quien el arte hace cada día, su pasión o entereza existencial y la dedicación al dibujo, son facetas de un artista que para conocerlo debemos poner todas esas capas de

su personalidad sobrepuestas una sobre otra, en tanto que, al mirar qué se transparenta entre sí, el remanente es él, el Willy que yo conozco.

LFQ En colaboración entre Paraíso con Voz y L´hoxa Inter-nationART, abril 2024

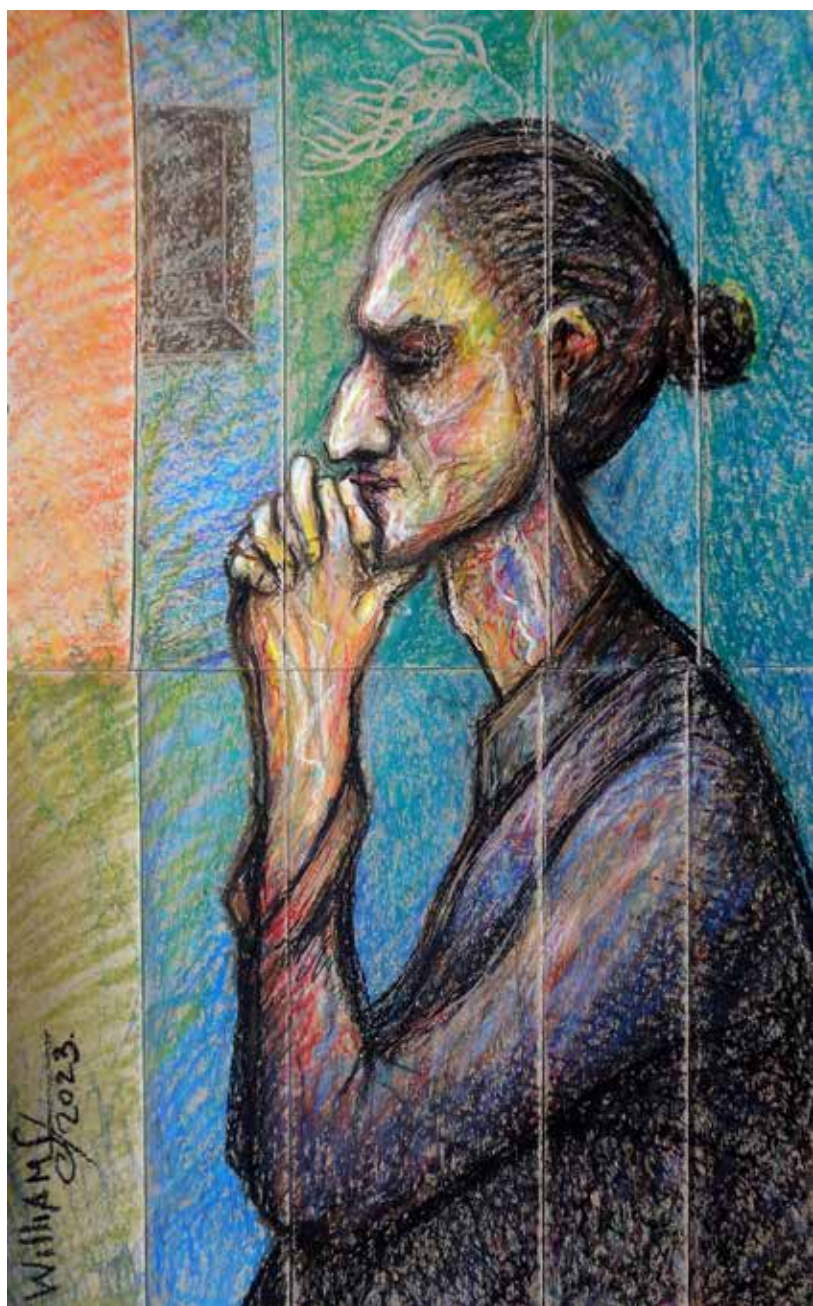
Selfies: By Themselves

Drawings by William Sanchez

To get to know an artist, such as William Sánchez (1984), from Paradise implies elucidating the self-referential approach to his artistic practice, a mirror in whose reflection nests the gene of his restless identity: solid, but at the same time changing, a description implicit in the character of all men and women today, when no matter how boisterous we seem in the theater of society (which today are social networks), We are more and more silent, because it harbors the germ of contradiction and its own shadows. It's a notion that sits on my mental screen like that 1948 (circa) engraving by the enigmatic Dutchman Maurice Escher: A Hand Drawing Itself.

It is the nuances of the Being, so present in today's art, personality traits and useful talents when navigating the drift of existence and creativity, that require us to refine our gaze to know how to find the origin of his skills as a draughtsman and talents as a deep intellectual reader, a prism with which he does not reveal himself to others. for at the bottom of all that is the crucible that makes him, the fact that he is returned to us to make us the spectators of his work.

Willy carries on his back a suitcase in which he collects experiences, thoughts, strokes, gestures, poetics, vicissitudes, everything that serves him in his work, including his

references, and he keeps them for a certain moment when he begins to trace and resorts to that “compost” that when forged makes up his work.

It requires concentration, technical management (expertise), a desire to experiment, because that act is different every time, something new emerges that reinvents him first, then us, his followers.

“Willy” the cartoonist, the walker, Pinck Floyd’s lover “the Wall”, but also Munch’s “the Scream”, Lenon’s songs, Frida’s poetics, Derridá’s deconstruction, and many more. It is also important to know the taciturn, sad or melancholic poet as much as the vivacious partygoer, they are the masks of the day to face the daily tribulations and embrace destiny.

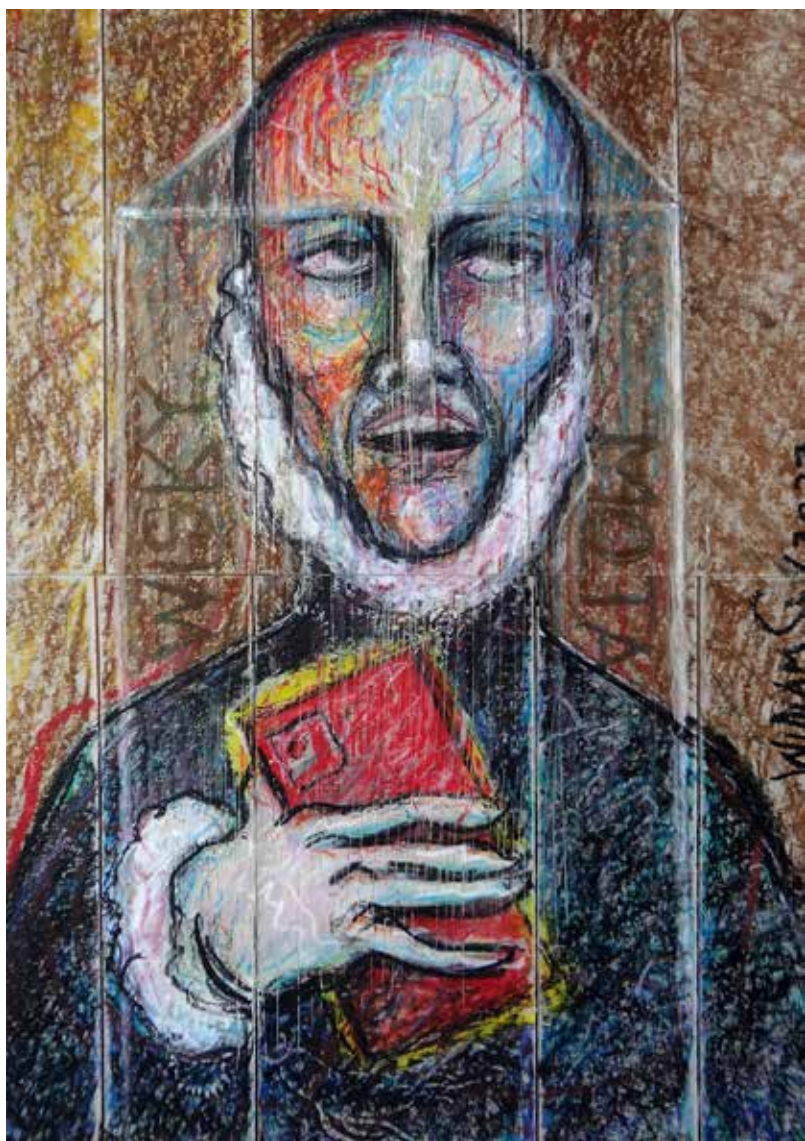
The exhibition at the Paradise Library is titled “Selfie” and he defines it in his own words:

“This disorder, called ‘selfitis,’ is defined as the compulsive desire to take photos of oneself and post them on social media, primarily to compensate for a lack of self-esteem and fill a void in intimacy. It’s the obsession with comparing yourself to images retouched or distorted by social media filters trying to be perfect. It becomes an obsession and we lose our personality, we become superficial and all that when death comes it goes down the toilet”.

I once heard a thought from him that left me speechless:

“He came to look for death for me, but since he found me so sad, he said he didn’t care... Take me or leave me.” That is him, whom art makes every day, his passion or existential integrity and dedication to drawing, are facets of an artist who, in order to know him, we must put all those layers of his personality superimposed on each other, while,

when we look at what is transparent between them, the remnant is him, the Willy that I know.

*LFQ In collaboration between Paraíso con Voz and L'hoxa
InternationART, April 2024*

Carlos Génova (A-PHYS)

El mexicano Carlos Génova, expuesta en Galería Etra, Ciudad de Monterrey, es una zona de la pintura contemporánea emplazada para re-examinarnos como sujetos al designio de las constantes interacciones de la materia: Construimos hormas de materia dura del planeta y el algoritmo de la temporalidad. Tal y como diría Mischerlich (Fetiché Urbano 1968), son moldes que dependen de nuestra grandilocuencia o testarudez.

En estas pinturas fluye la paradoja del infinito, espacialidad de alta porosidad donde alcanzar el límite o borde final implica empezar de nuevo, en un tiempo no métrico sino fractal, de altas dosis de inconmensurabilidad y carácter emocional. El arte que interesa a Génova aborda la matriz creativa del Cosmos, dominio del espacio simbólico donde los cuerpos flotan explorando la infinitud, jugando con sí mismo en un sentido de autorreferencialidad propio del fractal. Se recuerda el Conjunto de Mandelbrot, llamado así en honor al matemático Benoît Mandelbrot, investigador de ésta gramática bio-generativa en los años setenta, y suma además la teoría de los rizomas (Deleuze y Guattari, 1997).

Para la configuración de sus obras él se sirve de elementos geométricos como circunferencias, aros, puntos negros y demás lenguaje que entrañan la pulsión ejercida por la materia originaria tierra.

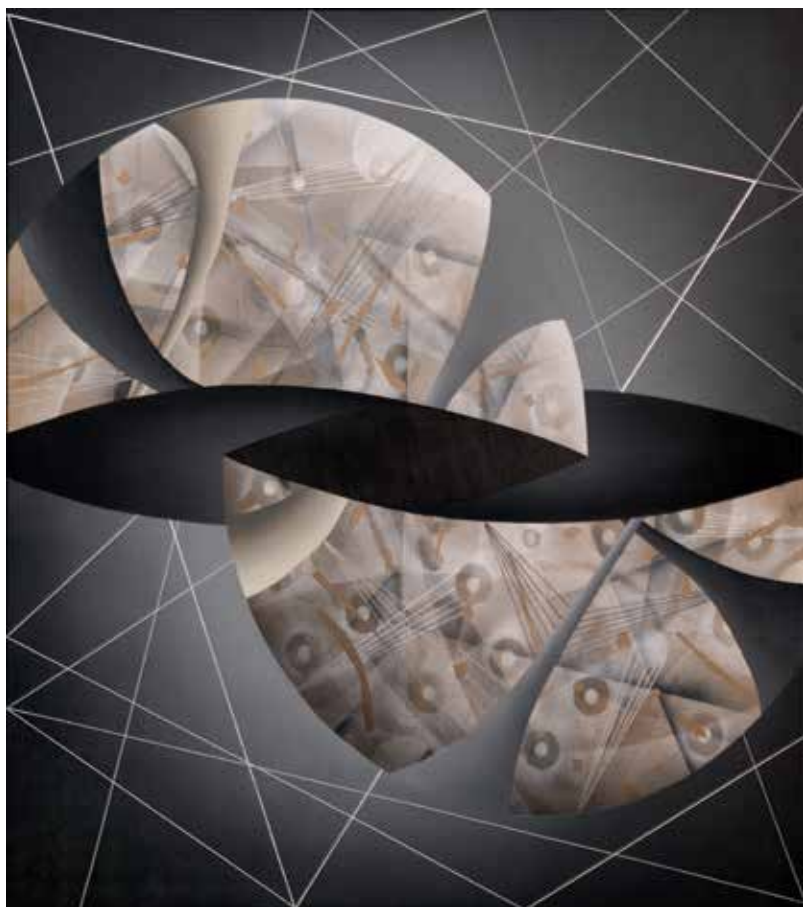
A lo que quiero llegar con este parangón es que Ciencia, Arte y Tecnología se dan la mano para mejorar la calidad de vida en el planeta, y en todo este enjambre de ideas creativas entra como aliado el Cosmos, tal y como deduzco en esta lectura de la pintura de Carlos Génova.

A Roger Penrose le fue otorgado el Premio Nobel de la Física compartido con Hawking en 1998, por el dominio de las matemáticas creativas, como las figuras de Escher basadas en ilusiones visuales generadas por la interacción fondo-figura y la irreversibilidad infinita.

(<https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2011/07/28/roger-penrose-colaborador-stephen-hawking-25105318.html>)

Implica la Segunda Ley de la termodinámica o el principio de entropía, que tanto interesa a este artista mexicano, quien identifica en sus obras una geometría de conos de luz en el espacio-tiempo, destino último de un universo en expansión y aceleración, modelos cosmológicos ubicuos de intensa radiación cósmica.

Al mirar las pinturas de esta serie (A- PHYS) de Génova, y hacer lectura de sus territorios simbólicos, percibo enormes rocosidades, que en tanto materia e inmaterialidad son portadoras de la identidad del Cosmos.

Prefigura cuerpos poliédricos que asemejan columnas, pilotes, cuerpos de luz en estructuras ingravidas pivotando en el espacio de lo ilusorio, ecología mental que constituye un paisaje anecdótico, imaginario simbólico aplicado por este artista a la investigación de nuevos lenguajes en el arte. En algunos fondos pinta un paisaje lacustre, traspasado con esos pilares portantes que a su vez construyen otras figuras reunidas por un trazado perimetral también gravitante, como el dodecaedro, icosaedro, octaedro, movimientos generados por modelos de geometría rotatoria: figuras poliédricas

reencadenadas capaces de mutar a una entidad geométrica superior, distinta de la cual partió, pero gobernada por el algoritmo de la autorreferencialidad fractal.

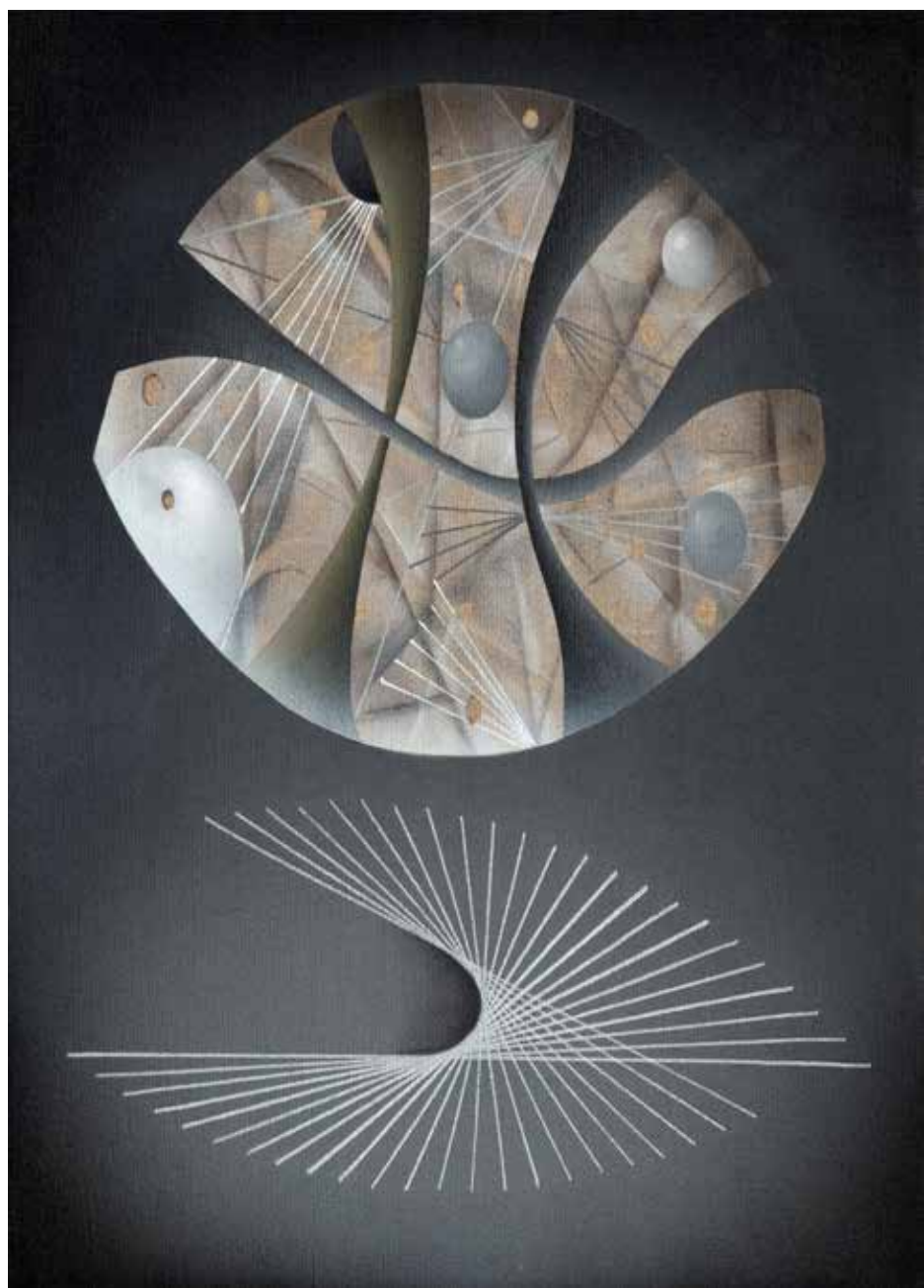
"Phis Pangeas", acrílicos sobre telas y otros materiales, acercamiento a la pintura de Carlos Génova, son un soporte a la teoría del espacio perceptivo, que develan estos cuerpos rocosos en la dimensión de la (sub)objetividad, para reflexionar en los peligros que se ciernen sobre la humanidad y el planeta, por el germen de la contaminación y corrupción que hoy subvierte los sistemas de pensamiento.

LFQ, abril 2024.

Representantes del artista:

napkin 71 / Paulina Villareal / Miguel Vives

Carlos Genova (PHYS)

(PHYS) by the Mexican Carlos Genova, exhibited at Etra Gallery, Monterrey, is an area of contemporary painting located to re-examine ourselves as subjects to the design of the constant interactions of matter: We build lasts of hard matter of the planet and the algo (A-rithm of temporality. As Mischerlich would say (Fetische Urbano 1968), they are molds that depend on our grandiloquence or stubbornness.

In these paintings, the paradox of infinity flows, a spatiality of high porosity where reaching the limit or final edge implies starting anew, in a time that is not metric but fractal, of high doses of incommensurability and emotional character.

The art that interests Genoa deals with the creative matrix of the Cosmos, a domain of symbolic space where bodies float exploring infinity, playing with themselves in a sense of self-referentiality typical of the fractal. The Mandelbrot Ensemble is remembered, named after the mathematician Benoît Mandelbrot, a researcher of this biogenerative grammar in the 1970s, and also adds the theory of rhizomes (Deleuze and Guattari, 1997).

For the configuration of his works he uses geometric elements such as circles, rings, black dots and other language that involve the impulse exerted by the original matter earth.

What I want to get at with this parallel is that Science, Art and Technology go hand in hand to improve the quality of life on the planet, and in all this swarm of creative ideas the Cosmos enters as an ally, as I deduce in this reading of Carlos Genova's painting.

Roger Penrose was awarded the Nobel Prize in Physics shared with Hawking in 1998, for his mastery of creative mathematics, such as Escher's figures based on visual illusions generated by the interaction of background and figure and infinite irreversibility. (<https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2011/07/28/roger-penrose-colaborador-stephen-hawking-25105318.html>)

When I look at the paintings in this series (A-PHYS) from Genoa, and read their symbolic territories, I perceive enormous rocks, which as matter and immatter are carriers of the identity of the Cosmos.

It prefigures polyhedral bodies that resemble columns, piles, bodies of light in weightless structures pivoting in the space of the illusory, a mental ecology that constitutes an anecdotal

landscape, a symbolic imaginary applied by this artist to the investigation of new languages in art.

In some backgrounds he paints a lacustrine landscape, pierced with those load-bearing pillars that in turn construct other figures brought together by a perimeter layout that is also gravitating, such as the dodecahedron, icosahedron, octahedron, movements generated by models of rotating geometry: reclaimed polyhedral figures capable of mutating into a superior geometric entity, different from the one from which it started, but governed by the algorithm of fractal self-referentiality.

"Phis Pangeas", acrylics on canvases and other materials, an approximation to the painting of Carlos Genova, are a support for the theory of perceptual space, which unveil these rocky bodies in the dimension of (sub)objectivity, to reflect on the dangers that loom over humanity and the planet, due to the germ of pollution and corruption that today subverts the systems of thought.

LFQ April 2024.

Sergio Villena
Contemporáneo
Global / *Global*
Contemporary

Algo fundamental al leer, es que esa reflexión nos cambie. Si no da cabida a esta dinámica no hubo lectura.

Abre ventanas y signos de interrogación al arte de la región, regenera relaciones con el mundo, la cultura y con la persona lectora.

En tanto es ventana implica el poder de la mirada, reconocer a la persona del autor, sus saberes, capacidades, resonancias en el contexto donde escribió y publicó.

Impele a navegar entre las componentes textuales, de arriba a abajo, de inicio a fin, cavando como palimpsestos en la memoria de la humanidad.

Cabe decir que la experiencia debe alumbrar nuestras fracturas y/o falencias de lectores, buscando y encontrando caminos aplicables para lo aprendido y sumado a las experiencias de caminantes que somos. Esto me recuerda a su vez al filósofo de las Antillas menores, isla de Martinica, Eduard Glissant, cuando habla de esos intersticios:

“Extensión vertiginosa, no sobre el mundo, sino sobre los abismos que el ser lleva en sí mismo” (Glissant, *Poética de la Relación*, 2018. P58).

Dando un salto de lo poético a lo práctico, diría que cuando se publica un libro me parece a construir una autopista importante para la infraestructura vial del país, para que todo se mueva y conecte, pero que quizás lo fundamental e invisible de la obra queda oculta bajo la capa asfáltica que nadie ve.

No sólo pensé en lo que queda sellado bajo el asfalto: aguas pluviales, drenajes, muros de contención y retención, que en el momento de rodar nadie se fija pero son la fortaleza para una buena obra de ingeniería. Eso me introdujo a la metáfora de la conducción y el uso de las herramientas que todo vehículo debiera tener al correr en una autopista, para no cometer tantas “matasones” como ocurren, hoy en día.

El parangón de la construcción e ingeniería, inicia con estudios geológicos, historia y comportamiento de los suelos, diseño y elaboración de planos, movimientos de tierras, colocación de tuberías, caños, puentes, desagües pluviales, impresión de la

capa de rodaje hasta trazar la demarcación. Pero nos quedan debiendo los estudios del comportamiento humano al conducir. A lo que quiero llegar para valorar este libro es pensar en horas de horas de lecturas, años de investigación que llevó al autor a plantearse sus conjeturas, reflexiones, diálogos, análisis de teorías para escribir los ensayos donde cuenta su experiencia de docente e investigador en la Universidad de Costa Rica, sustentado en el conocimiento del arte contemporáneo de la región confrontando a su vez con lo global.

En un artículo publicado en La Hoja Filosófica de la Universidad Nacional, que motiva a observar el conducir en una carretera: “Estar al tanto de lo que sucede adelante, en una visión “corta” y otra “larga”; pero también saber usar los retrovisores que esclarece lo que quedó atrás, para luego aguzar la mirada hacia la derecha e izquierda, pues puede suceder que en uno de los tantos cruces se nos presente lo incierto, que con tanta fuerza atrae el arte de hoy, trayendo consigo sus propias contingencias”. (Quirós, 2016)

Se advierten polaridades de semejanzas y diferencias, clave central de estas cuatrocientas sesenta y seis páginas publicadas. Paridad que me lleva a recordar un librito muy cercano al cual vuelvo cada vez que tengo deseos de animarme, me refiero al filósofo hispano Eugenio Trías, quien en *El Artista y la Ciudad*, razonar los ensayos:

Y, como hablo de opuestos, lectura y contralectura dada por los textos y las notas referidas a pie de página, que para Trías confieren un recurso académico quizás pedantesco (Trías 2018), pero que son un juego entre lo que está encima y lo de abajo: “producir un contratexto, más apretado, más seco, más filosófico, que trama con el texto “de encima” una relación como la que hay entre el bajo cifrado y el discurso melódico”. (Trías 2018 P11).

“Por esto -cito al Villena-, para construir una sociedad más justa y democrática es imprescindible el cuestionamiento de la historia oficial y la recuperación de la memoria de los vencidos, tanto corta como larga, para abrir una discusión pública que

permita juzgar los crímenes y redimir a las víctimas". (Villena, 2024. P268). ¿Se estará refiriendo a los crímenes viales como otra categoría de incidencias sociales en nuestras carreteras? La clave de lectura de este nuevo libro de Villena, otra de las frases que me impactaron en las páginas que toca a la guatemalteca Regina José Galindo, son, repito, la incidencia a "la memoria larga y la memoria corta", categorías que según el autor utiliza la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui para estudiar el "colonialismo interno" establecido en el período colonial, pero que constantemente se renueva, asumiendo nuevas modalidades en lo republicano (liberalismo, nacionalismo, neoliberalismo e, incluso, posneoliberalismo. Violencias (re)encubiertas en Bolivia. (2010)". (Villena, 2024. P 248).

Como lectura crítica digo que es un libro referente, en suma bien investigado, estructurado, reflexionado, sustentado, referido, interiorizado y de abundancia de esencia cognitiva que catapulta a las acciones y su valor para la creación de la cultura contemporánea. Es indispensable para saber lo ocurrido en la región en los últimos treinta años, en los contextos de artistas como Javier Calvo (CR), Oscar Figueroa(CR), Elia Arce(CR), Regina José Galindo(Gua), Marcos Agudelo(Nic), Guillermo Vargas Jabacuc (CR), sosteniendo "la memoria corta y larga" de esta región, con sus mapas, encuadres, políticas, leyes y poéticas del vivir la realidad.

Ambos tópicos se contraponen de manera lúdica el uno al otro, profusión de textos y contratextos, y me permite concluir con la misma experiencia del 2 de abril 2024. Durante ese ritual de mostrar a la criatura al público, vestida con los mejores ropajes y sin mostrar los trapos ensangrentados del parto, como escribiera Van Gogh en una de las cartas a Theo. Pero mantuve en mente otra imagen durante todo el acto de la presentación: aquel dibujo de Escher de una mano que se dibuja a sí misma (1948 circa), evocando aún más al sociólogo Alexandre Mistscherlich con el Fetiche Urbano (1968). Pero aquí no hablo

sólo de carreteras hechas de materia dura y por ello nos devuelven la grandilocuencia o testarudez que ponemos los humanos como constructores de moldes u hormas, y que nos hacen a nosotros mismos.

Esta paradoja, con la cual termino, vale además para con los libros, las edificaciones, las obras de arte, la ciudad cuando a la vez que las hacemos, éstas se nos devuelven en un profundo sentido de interaccionismo con esta sociedad y cultura.

Bibliografía

Glissant, Edouard. Poética de la Relación, 2018. Quilmes.

Rivera Cusicanqui, Silvia. Violencias (re)encubiertas en Bolivia. (2010). (Citada por Villena, 2024.).

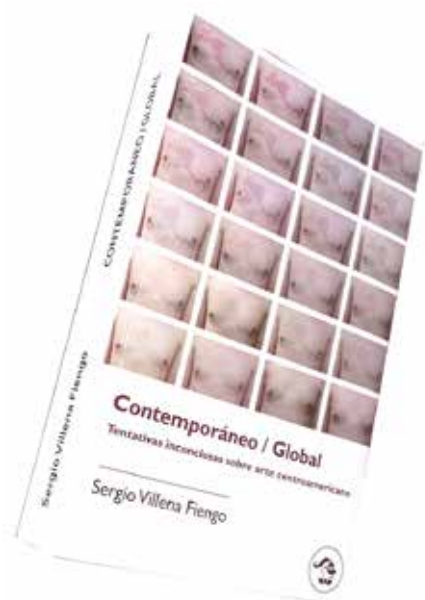
Mitscherlich, Alexandre. El Fetiche Urbano (1968). Torino: Einaudi.

Quirós, LF. Revista Hoja Filosófica Junio, No. 40 (extraordinario), 2016 ISSN: 2215-4051

Trías, Eugenio. El Artista u la Ciudad. 2018.

Rivera Cusicanqui, Silvia. Violencias (re)encubiertas en Bolivia. (2010). (Citada por Villena, 2024.).

Villena Flengo, Sergio. "Contemporáneo Global. Tentativas inconclusas sobre Arte Centroamericano". 2024. San José: Editorial Arlequín.

Sergio Villena

Global Contemporary

Something fundamental when reading is that this reflection changes us. If it doesn't accommodate this dynamic, there was no reading. It opens windows and question marks to the art of the region, regenerates relationships with the world, culture and the reader. As it is a window, it implies the power of the gaze, recognizing the person of the author, his knowledge, capacities, resonances in the context where he wrote and published.

It impels the dialectical process of navigating between textual components, from top to bottom, from beginning to end, digging like palimpsests in the memory of humanity.

It should be said that experience should illuminate our fractures and/or shortcomings as readers, seeking and finding applicable paths for what we have learned and added to the experience of walkers that we are. This, in turn, reminds me of the philosopher of the Lesser Antilles, an island of Martinique, Eduard Glissant, when he speaks of these interstices:

"Vertiginous extension, not over the world, but over the abysses that the being carries within itself" (Glissant, Poetics of Relation, 2018. P58).

Taking a leap from the poetic to the practical of the current, I would say that when a book is published it seems to me to build an important highway for the country's road infrastructure, so that everything moves and connects, but that perhaps the fundamental and invisible of the work is hidden under the asphalt layer that no one sees.

I didn't just think about what is sealed under the asphalt: rainwater, drains, retaining and retaining walls, which at the time of filming no one notices but are the strength for a good engineering work.

That introduced me to the metaphor of driving and the use of the tools that every vehicle should have when running on a highway, so as not to commit as many “bullies” as they do, nowadays.

The paragon of construction and engineering begins with geological studies, history and behavior of soils, design and preparation of plans, earthworks, placement of pipes, pipes, bridges, storm drains, printing of the running layer until the demarcation is drawn. But we still owe the studies of human driving behavior.

What I want to get to in order to evaluate this book is to think about hours of hours of reading, years of research that led the author to consider his conjectures, reflections, dialogues, analysis of theories to write the essays where he tells his experience as a teacher and researcher at the University of Costa Rica, based on the knowledge of contemporary art of the region confronting in turn with the global. I wrote in an article published in La Hoja Filosófica of the National University, which motivates us to observe driving on a highway:

“Be aware of what is happening ahead, in a “short” and a “long” vision; but also knowing how to use the rear-view mirrors that clarifies what was left behind, and then sharpens our gaze to the right and left, because it can happen that at one of the many crossroads we are presented with the uncertain, which so strongly attracts today’s art, bringing with it its own contingencies.” (Quirós, 2016)

*Polarities of similarities and differences are noticed, the central key of these four hundred and sixty-six published pages. Parity that leads me to remember a very close little book to which I return every time I feel like cheering up, I refer to the Hispanic philosopher Eugenio Trías, who in *The Artist and the City*, reasons the essays:*

And, as I am talking about opposites, reading and counter-reading given by the texts and footnotes, which for Trías confer a perhaps pedantic academic resource (Trías 2018), but which are a game between what is above and what is below: “to produce a countertext, tighter, drier, more philosophical, that weaves with the text “above” a relationship such as the one that exists in the text.

And, as I speak of opposites, reading and counter-reading given by the texts and footnotes, which for Trías confer a perhaps pedantic academic resource (Trías 2018), but which are a game between what is above and what is below: “to produce a countertext, tighter, drier,

more philosophical, that weaves with the text "above" a relationship like the one between the coded bass and the melodic discourse". (Trias, 2018, P11).

"For this reason," I quote Villena, "in order to build a more just and democratic society, it is essential to question the official history and recover the memory of the vanquished, both short and long, in order to open a public discussion that allows us to judge the crimes and redeem the victims." (Villena, 2024. P268). Are you referring to road crimes as another category of social incidents on our roads?

As a critical reading, I say that it is a reference book, in short, well researched, structured, reflected, sustained, referred, internalized and with an abundance of cognitive essence that catapults actions and their value for the creation of contemporary culture. It is essential to know what has happened in the region in the last thirty years, in the contexts of artists such as Javier Calvo (CR), Oscar Figueroa (CR), Elia Arce (CR), Regina José Galindo (Gua), Marcos Agudelo (Nic), Guillermo Vargas Jabacuc (CR), sustaining "the short and long memory" of this region, with its maps, frames, policies, laws and poetics of living reality.

Both topics counterpoint each other in a playful way, a profusion of texts and countertexts, and allows me to conclude with the same experience of April 2, 2024. During that ritual of showing the child to the public, dressed in the best clothes and without showing the bloody rags of childbirth, as Van Goh wrote in one of the letters to Theo. But I kept another image in mind throughout the presentation: Escher's drawing of a hand drawing itself (circa 1948), further evoking sociologist Alexandre Mistscherlich with *Urban Fetish* (1968). But here I'm not just talking about roads made of hard material and therefore they give us back the grandiloquence or stubbornness that we humans put as builders of molds or lasts, and that they make to ourselves.

This paradox, with which I will end, also applies to books, buildings, works of art, the city when at the same time as we make them, they are returned to us in a deep sense of interactionism with this society and culture.

LFQ. Marz 2024.

Dos libros: Dos Patrias

“Mi patria son los libros” Adriano emperador romano

Los libros, memorias de la humanidad, en cualquier tiempo o formato que se presenten al público, impresos en papel o en medios digitales, son una piedra angular en tanto portan la cultura.

El emperador romano Adriano en sus memorias re-escritas por Margherite Yourcenar, los consideraba el verdadero lugar de nacimiento de una persona: donde por primera vez se aloja una mirada de sabiduría, para él, la patria eran los libros.

Esto nos dice mucho de estos sujetos u objetos los cuales hoy nos convocan, como son los dos libros de la artista Cristina Gutiérrez.

El primero es de memorias de sus pinturas en las cuales buscó definir el lenguaje para pintar su incontenible gestualidad, su esencia vital que circula por todas las venas y arterias del cuerpo, por esto decimos que da lo mejor de sí. El segundo titulado Graphos, compila sus dibujos y pinturas que la acercan a las arenas costeras en la pleamar y bajamar, cuando las criaturas marinas como los cangrejos dejan dibujadas miles de huellas en forma de surcos, lenguaje que la creadora estudia con rigor, pues, de ese internamiento en la naturaleza deviene su práctica cotidiana en el arte.

Y ya que introduje este pensamiento respecto al arte de Cristina con la noción de identidad del emperador Adriano, traigo otro decir que me acompaña desde que leí el libro de la Yourcenar, Memorias de Adriano, basado en esbozos autobiográficos del emperador, argumentos que pueblan y refiero en mis textos y reflexiones:

“El catador de belleza, suele encontrarla donde quiera”.

Es aquel que toma entre sus manos de conocedor una alfarería rota, y no escatima esfuerzos para contemplarla una y otra vez pues en su criterio de entendido lo que tiene entre manos es una joya preciosa, algo que para los demás no tiene valor. Sólo el verdadero catador lo comprende.

En esta contradicción asoma mi idea del curador de arte, es quien llega a un entendimiento con el artista a través de los signos que emergen de lenguaje interior, origen de su vocabulario creativo como el que está presente en sus grafos y en estos libros que presentan en el Salón El Roble del Hotel Intercontinental, Escazú.

LFQ. Abril 2024.

Two books: Two Homelands

"My homeland is books" Hadrian, Roman Emperor

Books, memories of humanity, in whatever time or format they are presented to the public, printed on paper or in digital media, are a cornerstone in that they carry culture.

The Roman Emperor Hadrian, in his memoirs re-written by Margherite Yourcenar, considered them the true birthplace of a person: where for the first time a look of wisdom is lodged, for him, the homeland was books.

This tells us a lot about these subjects or objects that summon us today, such as the two books by the artist Cristina Gutiérrez.

The first is from memories of his paintings in which he sought to define language to paint his irrepressible gestures, his vital essence that circulates through all the veins and arteries of the body, which is why we say that he gives the best of himself.

The second, entitled Graphos, compiles her drawings and paintings that bring her closer to the coastal sands at high and low tide, when sea creatures such as crabs leave thousands of footprints in the form of furrows, a language that the creator studies rigorously, since from this internment in nature comes her daily practice in art.

And since I introduced this thought regarding Christina's art with the notion of identity of the emperor Hadrian, I bring another saying that has accompanied me since I read Yourcenar's book, Memoirs of Hadrian, based on autobiographical sketches of the emperor, arguments that populate and refer to in my texts and reflections:

"The beauty taster usually finds it wherever he wants."

He is the one who takes a broken pottery in his hands as a connoisseur, and spares no effort to contemplate it again and again because in his criterion of connoisseur what he has in his hands is a precious jewel, something that for others has no value. Only the true taster understands this. In this contradiction my idea of the art curator appears, he is the one who reaches an understanding with the artist through the signs that emerge from inner language, the origin of his creative vocabulary such as the one that is present in his graphs and in these books that they present in the El Roble Room of the Intercontinental Hotel. Escazú. LFQ, April 2024.

Nihu” de Rocío Ajún

El agua materia líquida o inmaterial, incolora, es uno de los elementos de mayor valor que dona el planeta y el Creador Universal, junto con el aire, el fuego, la tierra, la luz, el alimento y el solaz.

Los artistas visuales reflexionan con visiones de enorme interés como el textil, hecho de telas incluso recogidas de los desperdicios industriales, metáfora de una cascada de 300 x 100 cms, conformando vórtices y turbulencias del río. “Nihu” (en lengua originaria Chorotega), conlleva decirle al planeta con el lenguaje de las emociones cuán grande y bello es.

“Nihu” by Rocío Ajún

Water, a colorless liquid or immaterial matter, is one of the most valuable elements donated by the planet and the Universal Creator, along with air, fire, earth, light, food and solace.

Visual artists reflect with visions of enormous interest such as textiles, made of fabrics even collected from industrial waste, a metaphor for a 300 x 100 cm waterfall, forming vortices and turbulences of the river. “Nihu” (in the original Chorotega language) involves telling the planet with the language of emotions how big and beautiful it is.

MUSEO de POBRE
& TRABAJADOR

colectivo de arte

