

Resumen especial 2003: Plástica

Tres focos en el ultrasonido

Aurelio Horta

Valga decir, primero, que esta no ha sido una crítica purista del supuesto campo de las artes plásticas, ya que desde el más ortodoxo de los casos, esa frontera es un vaivén de vientos en representación y espíritu. Más bien este apartado de la crítica, ha debido resbalar por la creación de un referente visual, en el cual el diseño, la tecnología y la industria, lo audiovisual, y ese micro espectáculo de la escena de lo cotidiano han sido concomitancias obligadas. Un posible punto de encuentro, a modo de cierre de telón para este año, sería rescatar cuáles han sido esos focos de máxima generalidad, en los cuales sería imposible de abarcar especificidades de obras, artistas y lugar, pero sí ordenar algunos comentarios.

La descentralización ha constituido una tácita preocupación de la práctica artística, y en particular, del sistema institucional de la cultura. A través de dos caras de una misma moneda puede verse este asunto. Una descentralización interna del mismo proceso de creación, y otra externa que saca la obra del ritual de un espacio expositor y la convierte en valor social.

Nuevo guión del MAC

En el primer caso, cabe destacar el nuevo guión del Museo de Arte Costarricense, cuya inteligente curaduría pegó duro al proponer una visita suficiente y contemporánea del museo hoy. El lograr una expectación activa sobre la herencia cultural, en sí misma estimulante desde un presente dinámico, y elaborar nuevas reflexiones desde sus propios recursos y medios de exposición, prueba el valor intelectual del trabajo curatorial y museográfico.

Tec-NO-lógico 2

En particular Tec-NO-lógico 2, en TEOR/ÉTica, fue otro alto exponente de este orden descentralizador interno de la creación. Esta crítica entonces lo testimoniaba en tanto "una forma (no)lógica y un nuevo trato cultural".

Otros tres acontecimientos

La cara externa del punto, abarca tres importantes acontecimientos. El Parque de las Esculturas, en el Museo de Arte Costarricense, en La Sabana, aparte de otorgarle a la ciudad un real pretexto de jerarquía urbanística, moviliza el pensamiento común en pos de un patrimonio local, en el cual la escultura es una razón sostenida de pensamiento identitario. "Imagen cósmica", de Jiménez Deredia, y "Tres mujeres caminando", de Francisco Zúñiga, inauguran una ruta preferencial de futura cita para explicar la hondura de lo costarricense.

Toma de la Aduana

La Toma de la Aduana, es otro ojo del vórtice. En este caso, la fractura misma del espacio público comercial para convertirse en una opción cultural de mayorías, alcanza repercusión social y orientación política. Una de sus últimas incursiones, la VI Muestra de Artesanía Popular, constituyó una muestra de cruces de fronteras entre lo culto / popular y su convergencia de todos, donde el ejercicio de oficio se prestaba complaciente frente al acto de creación artística, y la producción artesanal incluía lo mismo una receta de medicina alternativa que otra de cocina. Una especie de comedores típicos situados a la par, en el ajeteo de oferta y demanda, cerraba una concurrencia en pleno proceso de autorreferencia cultural.

Ulises y su Festival

El Festival de las Artes, que se lleva a cabo en la Plaza Roosevelt, organizado por el promotor y galerista Ulises, es una concepción exitosa para entronizar en el pulmón de la ciudad, esa necesaria relación entre la educación del arte, su proyección profesional y los atributos de una producción consecuente.

La obra de artes plásticas ha permeado con fuerza, otros medios y recursos expresivos, a modo no solo de ampliación de su cuerpo simbólico, sino del interés por destacar sus posibilidades de lectura.

Importancia del diseño

El diseño va ganando un campo en este sentido, aunque el interés y competencia del artista están aún subvalorados por parte de una determinante estrategia de producción.

Una cultura en franca disposición tecnológica y postulación económica, debiera entender que no es posible hacerle frente al maremagno de la competencia sin un efectivo diseño. El diseño es la vida andante, desde el cepillo de dientes a la silla donde nos sentamos. La inmovilización del diseño en la producción es la congelación del sentido del presente, es

quedar a la saga. "Proyecta, diseño español. Una nueva generación", tiró un abanico de derroteros al respecto, si bien lo suficiente amplios para la conjetura, sí puntuales en la intención de resaltar la importancia del diseño hoy.

Otras exposiciones involucraron al diseño desde sus respectivos frentes artístico, "Bienarte", y el reciente "1er Concurso Centroamericano de Artistas Emergentes". En estos casos, los rudimentos tradicionales de la obra de artes plásticas, ceden camino a las capacidades de fabulación del video, o a la de narración lúdica de una instalación, porque hay un interés de revisar esas fracturas sufridas principalmente por las relaciones interpersonales.

Desavenencias sociales

La intervención del arte en las incongruencias y desavenencias del discurso social y político.

En la galería Sophia Wanamaker "Habitaciones Privadas" celebró la conmemoración del día de la mujer, y en el Centro Cultural de España, "Cuando llueve diluvia", abordó el problema de la migración y la multiculturalidad. Anteriormente en este mismo espacio, Rossina Cazali presentó "Días mejores", de arte contemporáneo guatemalteco. Priscilla Monge con "Armas Equívocas" asentaba un cuestionamiento de varios registros alrededor del carácter finito de la vida, y algunas de sus obsesiones.

En sentido general, estas muestras accionaron sobre una inquietante manipulación de ideas, en las cuales se concentraba una carga conceptual entre el ser y el deber ser de la sociedad contemporánea, y sus estrechos callejones para la redención social. Las exposiciones de José Bedia, Diego Linares y Gustavo Acosta, en la Klaus Steinmetz, enfilaron desde diferentes ángulos y técnicas, ese grueso problema de los trasiegos culturales, revelando ese juego de subjetividades donde el mercado del arte parece encontrar su mejor salida.

Otras propuestas

En el interés por instaurar un diálogo sin exclusión de participantes, y también (re)construir las ficciones y relatos de la imagen para provocar un verdadero encuentro de sensibilidades, otras propuestas como "La raíz complacida de mi sombra", de Rosella Matamoros; la Retrospectiva de Bocaráca y la de Fernando Carballo; Los Maestros de la Edad de Oro; "(In)timar", de Ólger y Susana Sánchez, y "Panza llena corazón contento", de Mimian Hsu y Óscar Ruiz, fijaron esos fragmentos de creación e intención, donde se acelera una vocación de la cultura para superar las contingencias de un momento difícil de concentración de la mirada hacia adentro, y donde las aspiraciones de la sociedad y la cultura, que son las del artista, siguen demandando su lugar de conciliación.

Se trata de ese ahínco no negociable del arte que es su dignidad, o bien, el ultrasonido de una cultura.