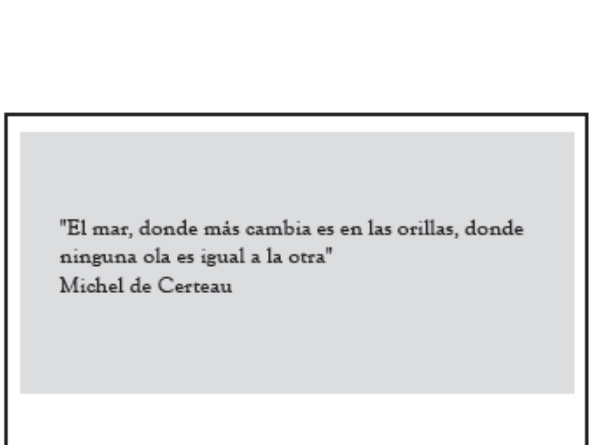
"El mar, donde más cambia es en las orillas, donde ninguna ola es igual a la otra"
Michel de Certeau

Suplemento
CULTURAL

Rafael Cuevas Molina

Giselle Rodríguez

Maureen Barrantes

El *Suplemento Cultural* es una publicación del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), de la Facultad de Filosofía y Letras, y del Programa Identidad Cultural, Arte y Tecnología (ICAT), del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA). Correspondencia, observaciones, sugerencias y colaboraciones se pueden hacer llegar al apartado postal 86-3000 Heredia, COSTA RICA, o al correo electrónico rmolina@una.ac.cr

Se acepta canje.

NÚMERO

24

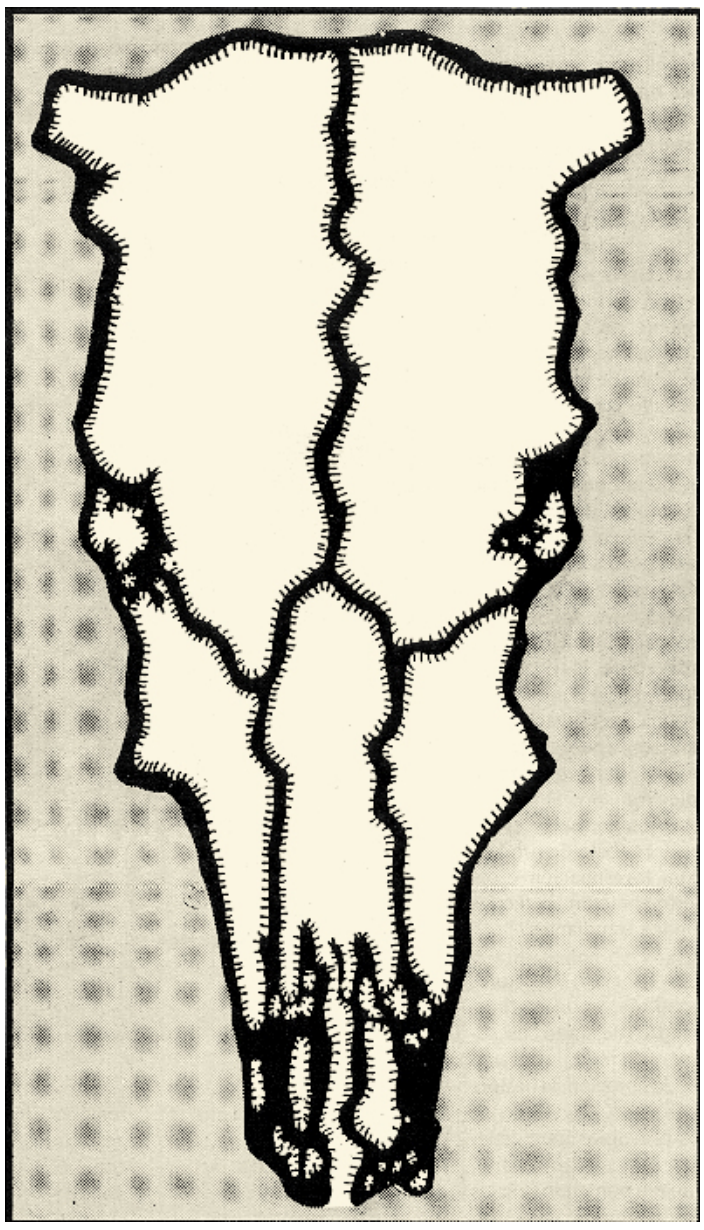
Abril 1995

EL SUPLEMENTO CULTURAL EN INTERNET:
www.icat.una.ac.cr/suplemento_cultural/

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA

Skstatikós: un norte para el trabajo artístico de la universidad.

Rafael Cuevas Molina.

Bajo la dirección de Gerardo Bejarano, un grupo de artistas de la Universidad Nacional presentan Skstatikós, espectáculo basado en textos de Eurípides, Sapho, Brecht y el Antiguo Testamento. Las caracteristicas de este trabajo de exploración y experimentación escénica motivan a reflexionar sobre las características del trabajo pedagógico en las artes en el contexto de la universidad.

Definitivamente: uno de los roles fundamentales de la Universidad en el ámbito de las artes es el de proporcionar espacios para la experimentación, que posibiliten búsquedas y eventuales hallazgos. Skstatikós nos lo muestra con toda claridad, independientemente de sus logros o yerros de carácter formal. Siendo una obra pensada fundamentalmente como un ejercicio pedagógico, muestra algunos hitos que deberíamos tomar en cuenta para el trabajo artístico general del CIDEA:

1.es un proceso de aprendizaje basado en la producción;
2. es una producción asentada sobre la investigación;
3. es una investigación de carácter experimental;
4. es una experimentación colectiva;
5. los protagonistas centrales del trabajo de producción, investigación y experimentación colectiva son los estudiantes.

Conversar con los actores de Skstatikós, y con su director Gerardo Bejarano, es sumergirse en la médula del acto creativo: la emoción, la pasión, el compromiso. Partiendo de algunos principios muy generales de carácter brechtiano, Bejarano fue poniendo señales tenues en el camino de la búsqueda colectiva del grupo de actores, que basó su trabajo en dos dicotomías básicas: la vinculación mujer-guerra y poder-dominación. A partir de allí exploraron juegos escénicos con la gestualidad, las máscaras, muñecos, el ritual que les

permitió ir creando un ambiente. Es decir, que la exploración colectiva se ha orientado no hacia logros formales específicos, sino a la consecución de un todo en el cual los elementos tengan sentido en la concatenación con los demás. Y acá se encuentra el nudo gordiano de la emoción que Skstatikós suscita en el espectador: hay un ambiente general que subyuga.

Es este un ambiente en el que la escenografía (la dimensión plástica del espectáculo) adquiere un papel protagónico. Inmensas telas, diapositivas de La Guernica, calaveras de vaca contribuyen a conformar un contexto de ritual. Pero, fíeles a su concepción que la puesta en escena no es más que un momento del proceso general de investigación-experimentación, este contexto de ritual no es propio sólo del espectáculo en sí, sino que se remonta al proceso mismo de gestación del trabajo. Es así como el matadero, el lugar en donde se sacrifican los animales cuya carne después circula, destasada, como mercancía alimentaria, se convierte en un espacio para relacionarse con la violencia que lleva a la muerte y con todas sus implicaciones: la sangre que pringa las paredes, los gemidos de terror y de agonía, el olor de las vísceras que se desparraman. Fue de él, del matadero, de donde salieron no sólo las calaveras que hubo que limpiar y secar al sol, sino también los referentes más cercanos de las situaciones límite que afronta la obra: la muerte por sacrificio, los hombres enfrentados unos contra otros en la guerra, el dolor, la ignominia.

He escuchado opiniones que consideran que Skstatikós es un tipo de teatro "elitista", es decir, para un grupo reducido de personas entendidas que pueden captar un teatro de orden críptico. Mi opinión es que Skstatikós muestra que los costarricenses son capaces de hacer cosas que van más allá de esa frivolidad que tanto se le achaca a mucho del arte nacional. Y que la base de ese "ir más allá" está en el compromiso de los artistas con su objeto. Compromiso significa poner por delante las necesidades del arte antes que las del mercado, que las de la figuración personal, que las que requieren "ganar concursos para el currículum". Pero no sólo que son capaces de hacer cosas de este tipo, sino también de entenderlas y degustarlas. Así lo demostró la cálida acogida que le dio el público (ese público multitudinario) del Festival Nacional de las Artes que se realizó en Alajuela, público al que, con temor, se enfrentó la tropa de Skstatikós para recibir, al final, su aplauso de pie, fervoroso.

Pero lo importante es que aunque no hubiera habido aplausos, los de Skstatikós están en la vía correcta, en la cual pueden haber éxitos (como los de ese día en Alajuela) y fracasos de público. Esta vía es la que privilegia la profundización del artista en el punto de vista que escogió para ver, actuar y ser en el mundo: el punto de vista del arte. Es este un camino de trabajo, trabajo y más trabajo, de búsqueda de la especificidad de su particular punto de vista.

Sólo así lograremos que las artes cumplan una función social acorde con las necesidades de nuestro tiempo.

Grabados de Adrian Arguedas, Premio Nacional 1994. Efraín Hernández

Conjunto sexual, una exposición atrevida, sincera y desgarradora ha sido galardonada con la más importante distinción que otorga el Ministerio de Cultura a la mejor obra expuesta en el transcurso del año 94. El "Aquileo Echeverría", premio de las artes, en la rama de grabado en este caso, reconoce la excelencia del trabajo artístico de Adrián Arguedas, joven profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Este premio consolida una historia artística que ha llevado al joven Arguedas a alcanzar importantes metas: Medalla de Oro del Salón Nacional de Grabado Francisco Amighetti 1991 y 1993; Primer Premio del Certamen de Dibujo de la Caja Costarricense de Seguro Social 1991; Mención de Honor del Salón Nacional de Dibujo 1993; Premio Único en Pintura Certamen del Vigésimo Quinto Aniversario del Banco Popular 1994; Premio UNESCO de Fomento de las Artes 1993; Beca Taller Escuela Bellas Artes en Lorient, Francia 1994; Beca Taller USIS 1995.

Conjunto sexual es un grupo de quince grabados a punta seca realizados por Arguedas durante su estadía en Francia en la Escuela de Bellas Artes de Lorient, entre los meses de setiembre de 1993 y mayo de 1994.

La exposición está dividida en dos grupos en lo que a iconografía se refiere: el primer grupo de nueve grabados, introduce la temática, da el nombre al conjunto y constituye la parte más agresiva, más violenta, más ácida de la muestra. En este grupo las imágenes de Conjuntos bacanales y orgiásticos unidas al concepto de "escaleras" dominan los espacios.

El segundo grupo, con un total de seis grabados, introduce un sesgo burlón en la obra; este nuevo aspecto termina por dominar las imágenes del conjunto invadiendo con su humor negro las superficies y creando una doliente tensión entre lo grotesco y lo cómico.

La iconografía de Conjunto sexual, establece vínculos con la obra anterior del grabador(Imágenes Memorables,1992) al recurrir a la imagen de los caballeros de cuello blanco y añade también el cúmulo de ideas, experiencias e inquietudes que la estadía en Lorient despertó en la conciencia del joven Arguedas (desnudez, escaleras, sexualidad explícita). Además el conjunto de imágenes revela la influencia de Kurt Mair, a quien Arguedas conoció en Colmar en el taller del prestigioso grabador Remy Cuccialli en 1993.

La confluencia de estas diversas imágenes es evidente en obras como "Escalera 4" que ejemplifican la conjunción de distintos momentos del proceso artístico de Adrián Arguedas, quien establece de esta forma un balance entre continuidad y renovación.

En los grabados de la segunda serie, las "imágenes bacanales" -come las llama el autor- se ven invadidas por otra iconografía de demonios, carretillas y animales. Estos nuevos iconos que introduce el autor, provienen de un grabado brasileño: "La carrera del diablo" de Jorge Borges, grabado que Arguedas conoció en una de las exposiciones organizadas por la Sala Brasil.

La inclusión de estos elementos tragico-farsescos confiere teatralidad y sátira a los grabados ayudando a relajar la tensión que genera la violencia del primer grupo de

obras, Arguedas utiliza con frecuencia estos recursos literarios en su trabajo para estructurar su mundo artístico y reforzar su aparato conceptual para colmar así su interés crítico.

Mediante este recurso de apropiación, el grabador encuentra la forma de introducir el elemento irónico en sus puntas secas.

Esta iconografía yuxtapuesta o sobrepuesta a las otras imágenes logra el contrapunto que satiriza la tensa situación planteada en la primera parte de la "suite".

Por otra parte, la investigación de los ensayos fotográficos de E. Muybridge y Jules Etienne Marey deja su huella en los grabados del segundo grupo con la presencia de "secuencias" de personajes inertes que invaden las composiciones. El contacto con la obra de estos importantes fotógrafos se realizó a través de las páginas de muchos libros en la Biblioteca de la Escuela de Bellas Artes de Lorient.

La totalidad de la obra está realizada mediante el proceso técnico de punta seca sobre planchas de zinc y cobre, planchas que en muchos casos habían sido usadas anteriormente por otros grabadores. Arguedas realizó sus grabados en forma directa, sin la ayuda de bocetos previos, aprovechando las sugerencias descubiertas en las huellas que otros dejaron en las matrices.

Las obras que componen el conjunto premiado son grabados de pequeñas dimensiones; el artista, mediante el recurso del pequeño formato, obliga al espectador a sostener una relación íntima, muy cercana, con cada grabado, promoviendo así un diálogo silencioso e ineludible entre su obra y el espectador.

a temática del Conjunto sexual tiene profundas raíces en las vivencias de Arguedas durante su estadía en Francia. En Lorient, a Arguedas le impactó la presencia abierta de imágenes de carácter pornográfico y violento en las pequeñas tiendas de la dudad.

El joven grabador piensa que estas imágenes, al alcance de todos los transeúntes, adultos o niños, generan la expansión de una idea errónea del sexo, lejana del disfrute dentro del sentimiento amoroso, y más bien orientada hacia el consumo morboso y deformado del mismo. La ausencia de integración de la experiencia física en la dimensión del amor como manifestación afectiva y enriquecedora de la relación humana llevó a la reflexión al grabador herediano y provocó como resultado el conjunto de grabados que ha denominado Conjunto sexual.

La violencia deformadora que invade todos los órdenes de la vida contemporánea, incluyendo los ámbitos más íntimos del ser, es el tema medular de los grabados que han conseguido el premio para el grabador herediano.

En un acto de "sabotaje", Arguedas toma esas imágenes grotescas y las devuelve al medio que las produjo transformadas en actitud crítica de censura; inicia así un "boicot" contra la progresiva descomposición que provoca el sensacionalismo sin fronteras en la conciencia de los habitantes de este siglo frió, violento y despersonalizado.

Utilizando una iconografía que remeda aquella de los medios masivos de comunicación, Arguedas logra un efecto muy distinto, que, en vez de incentivar el consumo compulsivo y deshumanizado, invita a la reflexión critica de los fenómenos sociales de la contemporaneidad.

Este recurso retórico-plástico de la apropiación de imágenes es un rasgo muy utilizado en la extensión artística contemporánea y se ha convertido en una constante en la producción de Adrián Arguedas.

Adrián ha manejado su dimensión de lo grotesco y las vertientes de la sordidez en toda su obra y utiliza este procedimiento como vehículo de expresión de su concepción de mundo y como caballo de batalla en su lucha por acrecentar los niveles de conciencia de sí mismo y de su público virtual.

El desenfreno y la despersonalización de las relaciones del hombre, su progresiva cosificación, esa existencia enfermiza, corrupta y desprovista de autenticidad que domina hoy la conducta de los hombres, es el blanco contra el que Arguedas dirige su pensamiento plástico.

Suite Sexuelle propone una visión negativa de la condición humana actual; interesada en el poder sin límite; acusa a una sociedad que fomenta la violencia en todos los órdenes de la existencia; denuncia una práctica social que convierte el ejercicio de la sexualidad en mera genitalidad sin compromiso, en codicia narcisista; y sobre todo, que la transforma en juego de seducción y en acto de poder.

A través de sus imágenes sombrías y fantasmales, Arguedas dibuja la verdadera monstruosidad de esa frialdad que nos permite aceptar niveles de violencia inadmisibles en el ámbito de lo cotidiano a través de la televisión, la imagen impresa y la información despersonalizada y fría.

Para Adrián el ser masificado de la contemporaneidad ha perdido su capacidad de conmoverse ante la deformidad y lo grotesco, haciéndose cada vez más insensible e indiferente a las necesidades de los otros, ocupado solamente en la satisfacción de su insaciable sed de poder y gratificación ególatra.

En este sentido, la imagen trágica y desesperanzada de lo humano que propone Arguedas nos refiere a actitudes similares en el pensamiento artístico de los últimos años, concretamente a la obra de grandes artistas de este siglo como De Kooning, Bacon, Dubuffet, Appel, Golub, Munch y Beckmann, entre otros, que comparten esa visión crítica de la condición humana: "las eternas heridas de la existencia", según palabras de Federico Nietzsche, que han encontrado eco en grandes pensadores de la talla de Kierkegaard, Heidegger, Sartre y Camus.