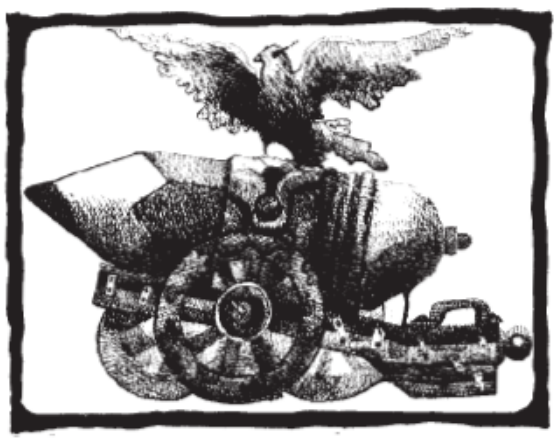
"El mar, donde más cambia es en las orillas, donde ninguna ola es igual a la otra"
Michel de Certeau

Suplemento
CULTURAL



Rafael Cuevas Molina

Giselle Rodríguez

Maureen Barrantes

NÚMERO

59

Marzo 1999

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.

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

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA

"Testimonios": un documental experimental de Alejandro Cardona



Dentro del marco del evento "Museo tomado: Centroamérica en cuerpo y cultura", se proyectará por primera vez en público la película "Testimonios" de Alejandro Cardona.

Este documental experimental se verá como película y también formará parte de una instalación con material audiovisual y plástica que estará en la sala principal del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo del Centro Nacional de la Cultura (CENAC).

"Testimonios" es el primer cortometraje (19 minutos) que se produce enteramente con los recursos del laboratorio de producción audiovisual digital del Programa Identidad Cultural, Arte y Tecnología (ICAT) de la Universidad Nacional, y constituye una propuesta dentro de las búsquedas en torno a las confluencia entre creación artística, identidad y tecnología digital que promueve este programa.

La película consiste de tres partes: Lamento (quasi una chaconne), Esperanza (letanía) y Celebración (danza en rondó). Aunque cada parte es autocontenida, el conjunto constituye una forma ternaria unificada que, de alguna manera, incorpora características de la forma clásica del concierto en tres movimientos.

"Testimonios" es, en un sentido amplio, un documental. Se expresa como un collage animado de fragmentos de la realidad (o diferentes representaciones subjetivas de la realidad) a través de pedazos de vídeo, representaciones iconográficas, fotografías, dibujos, sonido, color, movimiento... Si bien enfoca, con un cierto énfasis, la realidad de mujeres "populares" de la región mesoamericana y caribeña, su contenido no está basado en un discurso lineal tradicional, sino surge (o se insinúa) a partir de múltiples capas simultáneas de connotación. Su forma se articula más a partir del sonido que la imagen, y constantemente explora las relaciones de tensión/distensión entre ambos planos expresivos. Así, la "pista sonora", más que un fondo sobre el cual se edifica el discurso visual, es una parte integral de las posibilidades expresivas, fenómeno que se ha desarrollado

a profundidad en el audiovisual contemporáneo (incluyendo el "vídeo clip" musical, comercial y no comercial).

"Testimonios" es un documental, pero también es experimental, pues aprovecha, de manera evidente, las múltiples posibilidades de yuxtaposición, layering (trabajo en capas) y montaje de las manifestaciones artísticas digitales.

Lamento (quasi una chaconne)

En esta primera parte, mujeres de varias generaciones, así como múltiples representaciones de mujeres (a través de imágenes y sonido) se encuentran rodeadas, acosadas y obsesionadas por diferentes elementos de su realidad social, cultural y religiosa.

La pista sonora se basa en una grabación de campo de un canto para pilar maíz que cantan las mujeres de la Isla de Margarita, Venezuela. La letra del canto habla de la virginidad a la hora de casarse, la infidelidad del marido, la posibilidad de abandonarlo... al final, la mujer que canta (que se convierte en un coro de mujeres) sucumbe ante el trabajo y exclama "me canso", dejando que el contenido de sus palabras se disipe en el aire con las notas del canto.

Las imágenes incluyen fotografías viejas (de la época de la Revolución Mexicana), iconografía religiosa (imágenes y estampas de santos y vírgenes), las palabras de oraciones diversas, imágenes prehispánicas, las representaciones irónicas de la muerte típicas del Día de los Muertos en México, calacas, ángeles, grafitis estereotipados de mujeres y relaciones sexuales (dibujados por presos del antiguo presidio de la Isla de San Lucas), recortes de revistas de moda y vídeo de mujeres trabajando. El uso del color remite a los mercados y las artesanías populares de América Latina. Todas estas imágenes transitan entre y alrededor de paredes con ventanas y arcos, casi como una puesta teatral: los fondos son como "escenografías" en donde diversos personajes y sus realidades psicológicas, sociales y emocionales se relacionan.

Lamento es una serie de variaciones sobre una secuencia original que acumula en términos de intensidad y densidad. Cada acumulación se convierte en el fondo para nuevas acumulaciones. Hay un principio de repetición/variación similar al que se usa en la forma musical chaconne.

Esperanza (letanía)

La segunda parte está dedicada a los sobrevivientes de la masacre de Acteal, Chiapas del 22 de diciembre de 1997, en donde asesinos paramilitares (con complacencia oficial) asesinaron a 45 personas (9 hombres, 21 mujeres, 14 niños y un bebé) que supuestamente apoyaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (para más información: www.acteal.org/index-e.html).

Sobre un fondo animado de textiles chiapanecas, paliacates y papel amate, fragmentos anónimos de mujeres mexicanas se convierten en mujeres reales que son símbolos de esperanza en un contexto de muerte.

Esperanza es un códice en movimiento en donde símbolos prehispánicos, coloniales y contemporáneos se funden. De ahí su carácter fundamentalmente gráfico a nivel visual.

La pista sonora se basa en grabaciones de mujeres de cultura Náhuatl del Estado de Guerrero en México y música para "violín y guitarra" de San Juan Chamula en los Altos de Chiapas. También contiene una cita corta de "Redes", obra sinfónica de Silvestre Revueltas, que es una serie de acordes repetidos que representan la muerte.

Celebración (danza en rondó)

Si las otras dos partes de "Testimonios" representan, hasta cierto punto, stasis, Celebración es un estudio de color y movimiento (o color en movimiento) que emerge, principalmente, de tomas de vídeo filmadas por el programa ICAT en el Carnaval de Limón en 1997.

La pista sonora se basa en grabaciones de comparsas limonenses, toques de tambor, xilófono, así como cantos de las etnias Babunda, Bapende y Bambala (de origen Bantú) grabados en 1951 en lo que entonces era el Congo Belga, y unos fragmentos de las introducciones de batería de varias canciones de Bob Marley.

Celebración usa la forma rondó a nivel musical y visual. Sin embargo, más allá de su organización seccional, intenta recuperar el sentido de constante acumulación de energía, típica de la sensibilidad estética afroamericana.

Centroamérica en Cuerpo y Cultura. Alejandro Cardona

Dos de los problemas centrales que enfrenta Centroamérica son, sin duda, el de la pobreza y el de una multiculturalidad aún no asumida. Además del problema político de las posibilidades de participación, cuotas de representación, acceso a recursos para el desarrollo, etc., a medida que avanza la integración de la región a la comunidad internacional, las comunidades de base y movimientos culturales están sometidos, cada día más, a la presión del "mercado" como paradigma central e ineludible de la organización social.

Ante esta situación, ¿cómo encontrar los espacios en los que la sinergia permita coexistir sin perder el corazón de lo que es sustantivo para los diversos grupos humanos que convivimos en la región? ¿Cómo lograr que los discursos, valores y experiencias propias incidan más en la realidad que todos vivimos? ¿Qué formas de intervención y promoción sociocultural estamos creando? ¿Qué podemos aprender de nuestros resultados?

En algunos de los discursos actuales sobre medio ambiente y patrimonio arqueológico se plantea que son recursos que, a un mismo tiempo, generan los ingresos para ser protegidos y son los bienes a proteger. En el campo social es posible y necesario pensar en forma similar, creando una analogía entre el "bosque primario" y la cultura. Esto debe permitir pensar y aplicar estrategias de desarrollo que contemplen la entrada en el mercado, no como fin, sino en función de y como medio para el

fortalecimiento cultural: la inserción de los artistas y de las manifestaciones tradicionales en los circuitos de los productos profesionales. Pero una estrategia de este tipo genera un nuevo conjunto de transformaciones y problemáticas como, por ejemplo, las sanciones elitistas de lo "artístico", o el cómo ir generando una interculturalidad realmente digna para todos en procesos de fusión, intercambios y convivencia de vecinos.

Todos estos asuntos estarán sobre el tapete en la actividad "Museo tomado: Centroamérica en cuerpo y cultura", organizada por la Asociación Cultural Incorpore, que se llevará a cabo del 18 de abril al 1 de mayo en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y otros foros en la ciudad de San José, Costa Rica. Esta actividad es el evento síntesis del proyecto "Arte performativo Centroamericano: Creación y Desarrollo Multicultural 1997-1999" que ha tenido como objetivos fundamentales: propiciar un conjunto de actividades de creación artística, formulación conceptual, metodológica y documental; facilitar procesos de desarrollo humano y sociocultural, y abrir espacios de reflexión y sensibilización con y entre diferentes agentes vinculados a la producción cultural. Lo anterior con base en un enfoque y confluencia interdisciplinaria y plural que incluye un amplio espectro de disciplinas ligadas al desarrollo artístico y cultural: educación somática (análisis y reeducación del movimiento), danza contemporánea y de raíces étnicas, composición musical en géneros contemporáneos y tradicionales, técnicas del intérprete y de la improvisación, registro audiovisual, gestión cultural, antropología, organización de base y gestión de proyectos de promoción sociocultural, entre otros.

Este proyecto ha tenido como objeto de investigación e intervención las condiciones de producción, los sentidos sociales y el patrimonio estético de una serie de manifestaciones culturales de diferentes países de la región centroamericana como La danza de los toritos de Guatemala, toques de marimba de Masaya, Nicaragua, jazz-fusión costarricensey danzas y cantos garífunas de la costa atlántica de Honduras.

El evento "Museo tomado: Centroamérica en cuerpo y cultura" esta compuesto de un festival de carácter público, y una serie de presentaciones y módulos sobre temas de gestión y producción cultural. Entre otras cosas se presentaran: una serie de publicaciones y videos documentales a cargo del equipo de InCorpore; material audiovisual de creadores invitados, en forma regular y de instalación; instalaciones, coreografías, composiciones musicales de fusión y peñas de intercambio transcultural entre artistas centroamericanos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y clases maestras, espacios de encuentro talleres y conferencias con especialistas y portadores culturales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Además, se presentarán espectáculos de repertorio de los grupos invitados y se llevará a cabo el encuentro-taller "Pensar desde la diversidad" del Programa 1999-2000 de Enredarte en Centroamérica, iniciativa para la integración artística y cultural regional.

Libros que hemos recibido
Desconciertos en un jardín tropical Magda Zavala Editorial Guayacán, San José, 1999



Sobre esta primera novela de la autora, Amalia Chaverri dice: "Desconciertos en un jardín tropical es una sorprendente novela que anuda, en un hábil entramado, diversas voces sociales.

La escritora retoma las palabras desconcertadas de un grupo de jóvenes representativos de un momento marcado por la beligerancia ideológica, y las convierte en una melodía textual donde resuenan sus inquietudes, desesperanzas, ambigüedades, amores y desencantos. La década de los años ochenta en Centroamérica, con una exacerbada violencia, toca a Costa Rica que se convierte en escenario de múltiples trasiegos. En contrapunto, oímos el proceso de construcción de la escritura". La autora perteneció al grupo literario Oruga y al Taller del Lunes. Su poesía ha sido publicada en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Es doctora en Letras por la Universidad de Lovaina la Nueva, Bélgica. Actualmente dirige la Maestría en Cultura Centroamericana de la Universidad Nacional.



Las huestes del deseo
Silvia Castro Méndez
Editorial Universidad de Costa Rica, San José, 1998

Con este su primer poemario, Silvia Castro obtuvo el Premio Concurso de Poesía de la Universidad de Costa Rica en 1996. Con él nos introduce, siguiendo el hilo de sus imágenes y sus símbolos, en su mundo íntimo. En sus tres partes encuentran expresión aspectos varios de la experiencia amorosa: la búsqueda del otro como aspiración y como incertidumbre; el disfrute de la plenitud compartida y el final no deseado del amor. He aquí el poema IV de la primera parte:

Las mañanas de viernes me desato el cabello, pongo cascabeles de prístino sonido en los pezones, artificios de plata para orientar tu rumbo hacia mi encuentro.
Las mañanas de viernes azucenas le nacen a mi enagua y un olor a canela rezuma entre los árboles.



La percepción de lo político en Costa Rica
Alexánder Jiménez, Jesús Oyamburu, Miguel Ángel González (compiladores); Editorial Fundación UNA, Heredia, 1998

El Instituto Cultural Ibérico (ICI) ha dado cobijo, con el nombre de "Tertulias del farolito", en varias oportunidades anteriores, a jornadas de reflexión similares a la que este libro refiere, siempre en colaboración con alguna institución (Universidad de Costa Rica) o empresa (Diario La Nación, costarricense). En esta oportunidad la reflexión se centró en esa dimensión de lo social que es lo político, así como ella existe a finales del sigloXX, en la era en la que, según Fukuyama, se nos acabó la historia y no queda sino perfeccionar las instituciones heredadas de la liberalidad moderna. Los participantes en estas jornadas se asoman a lo político, en general, con una actitud menos optimista que la de Fukuyama. Con ojo critico examinan los problemas del desencanto, la nueva dimensión que los medios de comunicación le otorgan a la política, de los partidos, de la corrupción y la impunidad. No espere el lector encontrarse con estudios académicos; a lo que apunta esta publicación es a estimular el interés por el tema a partir de propuestas agudas de cada uno de los participantes, los cuales se apoyan la mayoría de las veces en su propia experiencia o en una observación atenta de lo que sucede a su alrededor. Por eso, el libro genera en su lectura, que es amena y fácil, muchas más preguntas e inquietudes que respuestas.



Todo el códice
José Roberto Cea
Biblioteca Básica de Literatura Salvadoreña, Ministerio de Educación, Dirección de Publicaciones e Impresos, San Salvador, 1998, 5a. edición.

En la "presentación" Luis Melgar Brizuela dice: "Nacido en Izalco, la capital del antiguo señorío indígena que dio combate a los conquistadores españoles, José Roberto Cea (1939) alcanzó con este libro el más alto rango del mestizaje poético: hizo de la poesía española instaurada en Mesoamérica un ritual nahuapipil, con brujos y todo el códice del ancestro nacional. El libro se publicó en Madrid, en 1968, por Ediciones Cultura Hispánica. Colección Premio "Leopoldo Panero", y fue saludado por la crítica española y latinoamericana como un triunfo de la poesía salvadoreña. Era el momento de la plenitud de la generación de Cea, bautizada por ellos mismos como "comprometida", en 1956, el año de su asunción en la historia literaria salvadoreña. A estas alturas -1968- se había visto claro que entre ellos, dos eran las voces de máxima competencia en el género de poesía: la de Roque Dalton García (1935-1975) y la de José Roberto Cea. Ambos precoces, prolíficos, radicalmente originales. Más intelectual Dalton, más intuitivo Cea; más para mestizos-blancos el primero, más para mestizos-indios el segundo. David Escobar Galindo ha dicho con respecto a Cea que "se trata de un poeta que no cuida la forma pero mantiene el vigor del contenido"; y Manlio Argueta, que su lenguaje es "no siempre bien cuidado, pero lleno de efectos que provienen de las entrañas del habla popular". En general, el señalamiento de cierto descuido en la forma parece admisible en varias de sus obras, digamos que como una huella del ímpetu creador de lo que el mismo llamaría "un borbollón" de palabras y versos. Pero en Todo el códice, por inspiración de quién sabe qué dioses ancestrales, la intuición del poeta es tan alta que logra una plenitud de equilibrio entre forma y fuerza temática, es decir entre la estructura bien cuidadosa del libro, de sus partes, y la contundencia de los contenidos de identidad (personal y nacional)".



Cuentos, fábulas y lo demás es silencio
Augusto Monterroso
Editorial Alfaguara, México D.F., 1996

Augusto "Tito" Monterroso, guatemalteco nacido en 1921, vive exiliado en México desde 1944. Incorporado de lleno a la vida cultural de este país, en él ha realizado toda su obra literaria, por lo que en 1975 recibió el Premio Villarrutia y en l978 la Condecoración del Águila Azteca. Con títulos como Obras completas (y otros cuentos) (1959) La oveja negra y demás fábulas (1969), Movimiento perpetuo (1972), Lo demás es silencio (1978), Viaje al centro de la fábula (1981), La palabra mágica (1983) y La letra e (1987), el autor ocupa un lugar sobresaliente en las letras de habla hispánica.

En Cuentos fábulas y lo demás es silencio Augusto Monterroso ofrece al lector la posibilidad de encontrar en un solo volumen la totalidad de sus cuentos y fábulas así como su primera novela. De la obra de Augusto Monterroso, el escritor mexicano Carlos Fuente ha dicho: "imagine el fantástico bestiario de Borges tomando té con Alicia. Imagine a Jonathan Swift y James Thurber intercambiando notas. Imagine a una rana del Condado de Calaveras que hubiera leído realmente a Mark Twain : he aquí Monterroso".

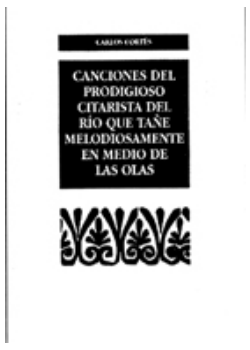


La letra e
Augusto Monterroso
Alfaguara (Grupo Santillana de Ediciones), México D.F., 1998

Estos “fragmentos de un diario” (que fueron publicados por primera vez en 1986) son, como se ha dicho, un libro que a todos nos gustaría haber escrito y, al mismo tiempo, un libro que a todos nos gusta estar leyendo. Pueden que en el verbo “estar” tan castizo de la lengua española, se halle el misterio de Monterroso.

Monterroso no escribe: está escribiendo. El libro se hace ante los ojos del lector que está leyendo. Y, percepción por percepción, texto breve y conciso tras texto breve y conciso, lo que se nos está formando en la cabeza de lectores es una visión completa y detallada, sin un solo resquicio pero siempre inconclusa. Como la vida misma, que diría el sabio. En otras palabras: la letra e es un autorretrato de Monterroso mientras esta escribiendo en cuadernos, pedazos de papel, programas de teatro, cuentas de hoteles y hasta billetes de tren. Y el resultado de todos esos pedacitos que están haciendo literatura es precisamente un libro que ilustra mejor que cualquier enciclopedia.

La letra e es la enciclopedia de Monterroso y por consiguiente un autentico manual de vida y literatura.



Canciones del prodigioso citarista del rio que tañe melodiosamente en medio de las olas.
Carlos Cortés
“Provincia” -Colección de Poesía- Instituto Leonés de Cultura, León, España, 1998

Carlos Cortés ha publicado anteriormente, entreotros, Los pasos cantados (1987),¡El amor es esa bestia platónica! (1991) y Cantos sumergidos (1993). En 1988 obtuvo el premio de los Juegos Florales Centroamericanos y en 1993 fue finalista del Premio Internacional de Poesía “Jaime Sabines” de México. Ha sido traducido al inglés, francés y alemán, y antologado en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En estas Canciones expresa con precisión estilística y hondura conceptual la exploración de un lenguaje contemporáneo con el que canta tanto las emociones directas y quizás básicas de la existencia, apegadas a la elemental cotidianidad humana, como responde a las “preguntas mismas”, en palabras de Rilke, del fin de siglo y de la “postedad” que sufrimos, que nos vive y que vivimos, desde una tradición lírica renovada y plural. Sin rehuir una diversidad que va del amor a la sátira, del epigrama al poema largo, de Nueva York a Marruecos, pasado por los “lugares comunes" de la memoria, en un ineludible diario íntimo, este libro no es tanto una reunión de poemas como un verdadero poemario integrador en su unidad de intención y tensión, un viaje interior largamente meditado donde se reencuentra la intimidad y la historia, el tránsito humano y la necesidad del regreso, la fugacidad y su memoria.



De soledades y lejanías “poemas del tiempo”
Luis Vargas Arauz
Programa de Publicaciones e Impresiones de la Universidad Nacional, Heredia, 1997.

Sobre su poemario, Luis Vargas dice: “Estos son algunos de mis poemas. Libres, sin ataduras, sin tiempo definido, como el viento que acaricia las cumbres de mi tierra. Muchos escritos han quedado en el camino, unos con sentido, otros sin valor alguno. Los primeros me duele hoy no guardarlos; los segundos, en buena hora se han perdido. No soy poeta de formación. Escribo lo que vivo y lo que siento. Mis poemas son el reflejo de mi andar bajo el signo de Acuario. No sé de medidas, simplemente expreso mis sentimientos y eso es suficiente para mí. Me place y me realiza. Decía don Rogelio Sotela que el poeta, a diferencia de otros hombres, posee el fuego del alma. De ser esto cierto, tengo la esperanza de que algún día se me reconozca como tal. Canto a la vida, a mi tierra, a mis seres queridos, y en especial, a mi gran amor”.