

Museo del Árbol
MAYINCA 2018
MADRE ÁRBOL

Rafael Montoya. Escultura en Árbol.

Vista de sala. Fotografía cortesía
de Gustavo Araya Montezuma.

Galería Lola Fernández, Escuela de Arte y Comunicación Visual
Universidad Nacional Heredia Costa Rica

SÉPTIMA
MADRE YINCA
ARBOL 2018

O c t u b r e 2 0 1 8

El árbol en el arte contemporáneo

A lo largo de la historia del arte y en el mundo entero, la figura de esta criatura de la naturaleza es central a sus manifestaciones, contenidos y técnicas. Es abordaje también para el arte actual como una metáfora que se regenera creativa e intensamente, demostrando interés por parte de los artistas.

El proyecto de Museo del Árbol y MAYINCA, reúnen esfuerzos para producir esta muestra de 2018 con el tema “ÁRBOL MADRE”, realizada en la Galería Lola Fernández, escuela de Arte y Comunicación Visual, Universidad Nacional. Fue seleccionado una nutrida presentación de artistas nacionales y extranjeros que, al interpretar el significado del árbol en nuestras vidas y ecología del planeta, sostienen una visión singular, esperanzadora, que alienta las prácticas artísticas contemporáneas.

Inaugurada el 12 de Octubre 2018, la muestra expone a artistas, docentes, estudiantes y hasta niños que, al interno de su lenguaje creativo e imaginativo, reinterpretaron diversas representaciones iconográficas para exaltar la figura central del árbol: videos, fotografías, pinturas, dibujos, grabados, documentaciones, análisis y reflexiones acerca del tema, enriqueciendo las percepciones de artistas y curador Rolando Castellón.

Bitty Tassara. "Árbol Interior", 2018. Detalle de instalación. Fotografía cortesía de Gustavo Araya Montezuma.

Vista de sala. Fotografía cortesía
de Gustavo Araya Montezuma.

A r t i s t a s p a r t i c i p a n t e s

M a r t a **A L B Á N**

Marta Albán, expone una fotografía que abre la visión de la muestra “Árbol Madre”, 2018, en tanto ella encontró un sitio simbólico que le permite un árbol en su propiedad en Casa Mata, al Sur de la provincia de Cartago; un espacio para meditar, para encontrar equilibrio a las tantas presiones de la vida cotidiana.

Marta Albán. Árbol Madre, 2018, Casa Mata, Cartago.
Fotografía e impresión digital de la artista.

I l l i m a n i d e l o s **A N D E S**

Illimani de los Andes es una artista nicaragüense del performance, para la edición de MAYINCA Árbol Madre, propone un tríptico de fotografías que titula “Transformación”, y fotografías de su performance realizado en un tiradero de basura para concientizar acerca de la contaminación que aflige al planeta.

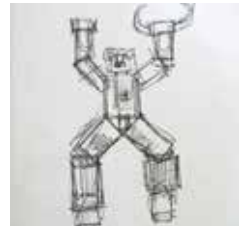
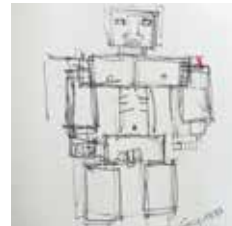
Illimani de los Ándes.
“Transformación”. 2018. Fotografía digital.

Illimani de los Ándes.
"Performance". 2018. Fotografía digital.

G u s t a v o **A R A Y A M O N T E Z U M A**

Gustavo Araya Montezuma presentó “Árbol de Ju Junaipú”, 2018; se trata de una escultura de desechos que ejemplifican como la creatividad humana busca que los subproductos del mercado no lleguen a la basura a contaminar el hábitat.

Gustavo Araya Montezuma. "Árbol de Ju Junaipú", 2018.
Escultura con desechos

Ricardo **Á V I L A B A L T O D A N O**

El pintor naïf Ricardo Ávila expone una fotografía de un árbol en el bosque, el cual posee una abertura en su tronco, que el artista aprovechó para intervenirlo con sus pinturas y abordajes: “Mater Artem” (Madre del Arte), insinuando el templo a la Pachamama, o madre de la tierra para las culturas originarias de América del Sur.

Ricardo Ávila. "Mater Artem" (Madre del Arte), 2018.
Intervención al tronco de un árbol en el bosque.

M a u r i z i o B I A N C H I

Del artista fotógrafo Maurizio Bianchi (Italia) se expone un conjunto de fotografías que testimonian la tala de la gran Ceiba pentadra (Árbol sagrado para la cultura Maya) que ya era un símbolo en los jardines del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en 2008, la cual fue sembrada en 1963 durante la visita del Presidente John F. Kenedy al país.

Maurizio Bianchi.
Conjunto fotográfico de la
tala en 2008 de la Ceiba de
los jardines del Ministerio
de Relaciones Exteriores.

L u i s C a r l o s **B O N I L L A S O T O**

El sociólogo y artista Luis Carlos Bonilla Soto expuso un conjunto fotográfico que documenta la germinación de una semilla, tal y como ocurre con el árbol cuyas semillas caen a la tierra y conforma el proceso hasta llegar a ser una planta viviente.

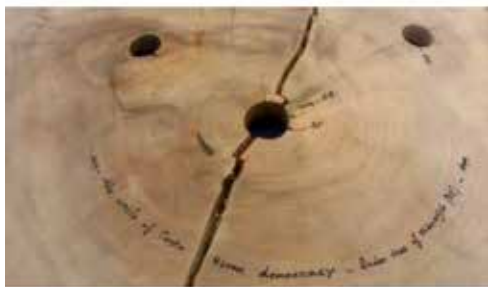
Luis Carlos Bonilla Soto. "Germinación", 2018. Fotografía digital.

J O S B R E G M A N

El artista Jos Bregman (Holanda) participa en la muestra con un video que documenta la caída de un enorme y añoso árbol, por su edad y afectaciones, y que él aprovecha para crear una diversidad de productos de madera.

Jos Bregman. "Madre Árbol". 2018
Video y "Mayinca 2018" Arte mail.

D i n o r a h C A R B A L L O

La artista Dinorah Carballo presentó “Cantar la lluvia”, 2018, registro sonoro y video de 57 segundos. Observa el intervalo del vuelo de un pajarillo entre los ramajes de un árbol. Simboliza la gratitud, el reconocimiento de lo esencial y la actitud ante la vida. La lluvia como fuerza vital y renovadora permite al pajarito reconstruir lo momentos placenteros al renovar su piel, restablecer la relación con la naturaleza y la fluidez siempre conmovedora y suspicaz de los ratos felices y la transformación de los acontecimientos al detenerse y sentir que los pequeños actos no son otra cosa que la fuerza de la supervivencia y del amor que se eternizan en un instante.

Pero además, los ruidos captados y la sonoridad del intenso aguacero, no son óbice para el colibrí que eleva su canto a pesar de la fuerza sonora y del ruido ambiente. Árbol, lluvia ser viviente todo esplendor y grandeza.

Dinorah Carballo. "Cantar la lluvia", 2018. "Cantar la Lluvia"
Registro sonoro. Video 57".

L u i s C H A C Ó N

El pintor Luis Chacón exhibe “Árbol rojo”, 2018, una pieza en mixtas, argumenta que el árbol siempre es tema para la experimentación de técnicas y visiones del arte.

Luis Chacón. "Árbol Rojo". 2018. Mixta sobre papel.

Alexander **C H A V E S G O U L D**

El fotógrafo Alexander Chaves Gould presentó dos fotografías tituladas “Ciclo de Vida”, 2018. El Humo, Pejivalle, provincial de Cartago. Ensayo el simbolismo de la semilla, el árbol y la espiral, tan representativos como ritmos naturales, crecimiento de la naturaleza y sus movimientos vitales.

Alexander Chaves Gould, "Ciclo de Vida", 2018. El Humo, Pejivalle,

Alexander **C H A V E S V I L L A L O B O S**

El escultor Alexander Chaves Villalobos presentó dos piezas, una es una escultura en madera titulada El Descanso, 2018, y el video “Nido de ratas”, 2018 abordando desde diversos espacios la madera como producto del árbol y la vida natural en la cual también actúa el caos y las contingencias.

Alexander ChavesVillalobos. "El Descanso", 2018. Escultura en madera.

C a r l o s C O T O

Carlos Coto es dueño de la finca “Lord Tree” en las montañas sureñas de la provincia de Cartago, específicamente en Loaiza de Cachí. El crea un proyecto de Arte del Paisaje a partir de materiales encontrados en el lugar, muy propio de la poesía de lo Povera.

M y r i a m **G R O S S O**

Myriam Grosso (Panamá) expone “Hoja de plátano”, Arte Povera, 2018, instalación, lo cual demuestra como cualquier material de la naturaleza puede intrincar en los procesos de la creatividad para cargar de significados

Myriam Grosso (Panamá), "Hoja de plátano", 2018, Arte Povera.

J o s é G e r a r d o **H I D A L G O**

Un matapalo o “El Higuerón” (Ficus Cotinifolia) en la zona de Montezuma, Puntarenas, detuvo al artista José Gerardo Hidalgo González apreciar cómo delante del espeso espécimen crece un nuevo árbol y se da aquella teoría del sisomorfismo presente en el bosque y que denominamos árbol madre.

José Gerardo Hidalgo González. "El Higerón" (*Ficus Cotinifolia*) 2014. Fotografía digital en la zona de Montezuma, Puntarenas,

P e t e r F O L E Y

Peter Foley (Estados Unidos) envió para esta muestra un video sobre aquellos enormes árboles (conocidos como Red Woods) de los parques naturales de California y la acción que permite de cientos de caminantes que los recorren teniendo como entorno la elevación y el tiempo, el mismo que permite a esos gigantones alcanzar las alturas.

Peter Foley (Estados Unidos).
"Mother Tree", 2018. Video 5' 45".

M i g u e l **M E S Q U I T A** **G U I M A R Ã E S**

Miguel Mesquita Guimarães (Portugal) expone un video en el cual aprecia su jardín de Pitoes, él es quien colecciona a solas y en silencio para no dejar huir el espíritu de paz que posee el lugar.

Miguel Mesquita Guimarães. "Jardin de Pitoes", 2018. Fotografia digital y video.

I l e a n a M O Y A

La artista Ileana Moya expone un conjunto fotográfico en el cual destaca un árbol poró gigante (*Eritrina Poiepegiana*) en tiempo de floración, u otros colapsados por la acción del tiempo y circunstancia, pero en lo cual la artista encuentra belleza.

Ileana Moya. "Árboles: Vida y Muerte", 2018, conjunto de fotografías digitales.

R a f a e l M O N T O Y A

Del artista Rafael Montoya se presentan dos fotografías de un árbol en su finca en San Ramón provincia de Alajuela. Distingue un árbol al cual añade calados modulares en madera, escultura aderida al tronco. Además presenta una instalación con un tronco de árbol, y una pieza de madera calada del mapa de Costa Rica que asemeja una hacha, se deduce como mensaje que el país no protege el bosque, más bien lo destruye.

Rafael Montoya. "Árbol", calado de madera.

Rafael Montoya. "Desarrollo habitacional", collage escultura.

E d g a r L E Ó N

Edgar León expone dos obras, la primera es la instalación titulada “Árbol enfermo”, 2018. Inspirada en la novela de Carlos Gagini del mismo nombre, observa el simbolismo del árbol caído, ironiza la situación misma de la naturaleza que parece fenecer ante tanta contaminación. Además presenta “Árbol enfermo”, 2018, un videode 1 minuto 45 segundos.

Edgar León. "Árbol Enfermo", 2018. Instalación con madera, pintura acrílico, tornillo de ojo, arena y agua.

K a t t y a L A R S O N

Katty Larson (Estados Unidos) participa con un taco de madera calado para imprimir una xilografía de un árbol sin hojas..

Katty Larson. "Árbol", 2018. Calado en madera para xilografía y planta. Fotografía cortesía de Gustavo Araya Montezuma.

E r n e s t o **P É R E Z R A M Í R E Z**

“Toten” es una técnica mixta del artista Ernesto Pérez Ramírez, sumerción al profundo mundo del sotobosque, entre las aguas de los estanques, ente el crecimiento de la cultura de cuyos ramajes animan las ciencias y las artes que coinciden en el arbol.

Ernesto Pérez Ramírez. "Toten". 2018. Mixta sobre tela

J o s e p h **Q U I R Ó S S E G U R A**

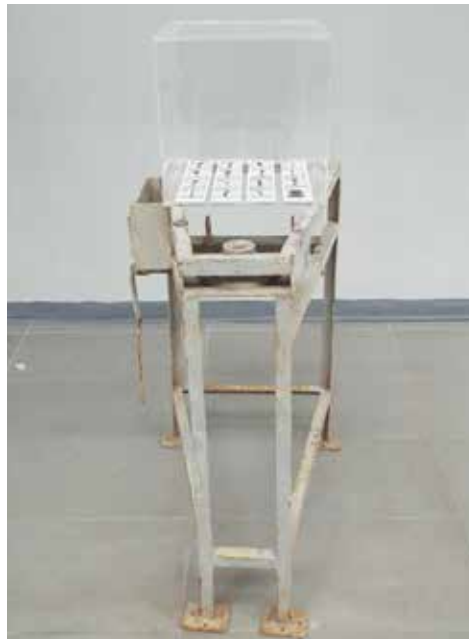
“Beso al árbol en Prusia, Irazú”, 2018, es una fotografía de Joseph Quirós Segura, documenta esa acción realizada por muchas personas del mundo que buscan estimular al árbol dándole algo de sí, en este caso un beso.

Joseph Quirós Segura, "Beso a Árbol de Prusia, Irazú". 2018. Fotografía de acción

J O S É R O S A L E S

José Rosales muestra una instalación con un conjunto de 16 fotografías polaroid de una planta, instaladas en una máquina que asemeja los procesos de arqueología industrial que hicieron memorables los primeros artistas conceptuales.

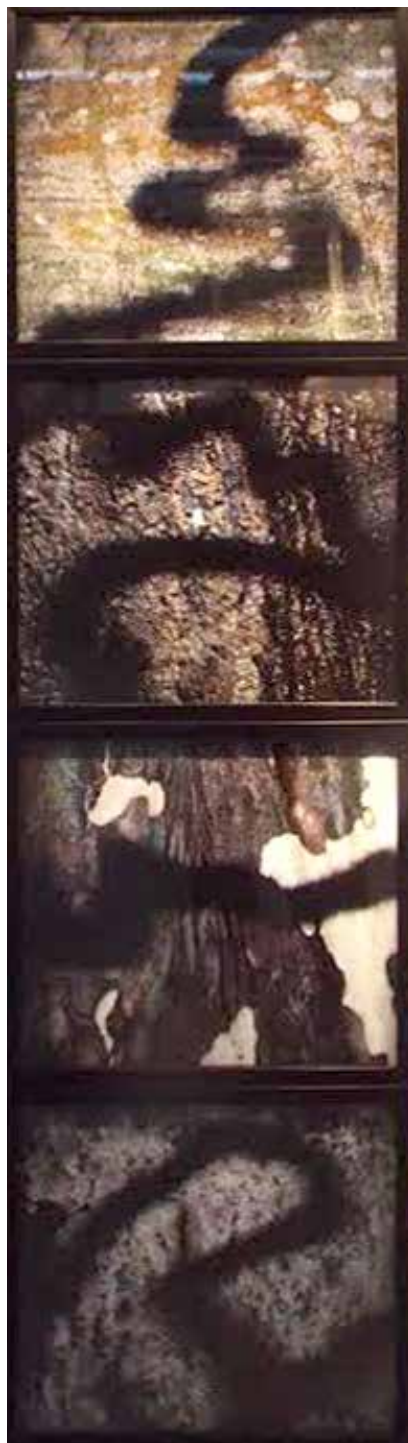
José Rosales, "Sin Título". 16 polaroid.

José Rosales, "Sin Título". 16 polaroid.

F l a v i a **S Á N C H E Z**

Flavia Sánchez Cabezas expone “Árboles de Memoria”, 2018, un conjunto fotográfico de trazos y gestos como grafitis pintados en el tronco de un árbol simbólicos.

Flavia Sánchez. "Árboles de Memoria",
2018. Fotografía digital.

Z o l e i l a S O L A N O

La artista Zoleila Solano Ramírez, en su reciente viaje a Machu Picchu fotografió un árbol, que creció entre esas terrazas y con el cual se adhiere a la acción de besar un árbol para decir, con ese gesto tan noble y simbólico, cuan importantes son en la ecología de la cultura y el planeta.

Zoleila Solano, "Beso a Árbol de Machu Picchu". 2018. Fotografía de acción

R a f a e l O t t ó n S O L Í S

Rafael Otton Solís visita el bosque y encuentra distintas situaciones del árbol: el que crece, el que cayó, el que muestra sus jaspes y texturas, el que posee el alma de la montaña: el árbol madre, con su poesía y lenguaje implícito.

Rafael Ottón Solís. "La Fortuna de San Carlos. Drake". 2018. Fotografía digital

Rafael Ottón Solís. "La Fortuna de San Carlos. Drake". 2018. Fotografía digital

C a r o l i n a V A L E N C I A

La artista Carolina Valencia presenta un foto-ensamble en una caja instalada con arena y piedritas, "Mulurtmi" Madre Mar. 2018. La acompaña una leyenda Bribrí que explica el origen del título: "... cuando el estómago de Mulurtmi se rompió, de él brotó un árbol que crecía sin detenerse. Por eso Sibö lo mandó a cortar y luego lo convirtió en mar".

Carolina Valencia, "Mulurtmi" Madre Mar. 2018.
Foto-ensamble cortesía de la artista.

A l e s s a n d r o **V A L E R I O**

Alessandro Valerio expone tres piezas fotográficas: “Contrapuntos”, “Paralelismos” y “Asensión”. Registros fotográficos e intervenciones en el espacio del Río Torres, 2018. Se trata de ensambles con lianas y raíces.

Alessandro Valerio "Contrapuntos" 2018. Registro fotográfico e intervención en el espacio. Río Torres. Lianas y flores sobre bejucos.

Alessandro Valerio "Paralelismos", 2018. Registro fotográfico e intervención en el espacio. Río Torres, Ensamble de lianas y raíces.

Alessandro Valerio, "Asensión". 2018. Registro fotográfico e intervención en el espacio. Río Torres, Pigmentos orgánicos sobre tronco.

E m i l i a **V I L L E G A S**

De Emilia Villegas se expone el óleo “Sin Título”, en el cual se aprecia la silueta humana sumida en el hojarascal que remueve el viento.

Emilia Villegas. "Sin Título", Óleo sobre tela.

B i t t y T A S S A R A

La artista Bitty Tassara es una coleccionista de añosas maderas, las cuales recoge en las playas del Pacífico Central, para recrear un imaginario simbólico de navíos que se posicionan en sus memorias, e instala entre las arenas y escolleras. Hoy recoge esos retazos para edificar el árbol que como madre también ella es portadora.

Bitty Tassara. "Maleza" 2018 . ensamblaje
Fotografía cortesía de Gustavo Araya Montezuma.

R O D O L F O U D E R

Rodolfo Uder exhibe “Los Guardianes del Bosque” 2013, son figuras que brotan de entre trozos y retazos de maderas encontradas en su taller de Paraíso, Cantón de Santa Cruz, Guanacaste

Rodolfo Uder. "Guardianes del bosque", 2013. Maderas encontradas.
Fotografía cortesía de Gustavo Araya Montezuma.

“Ngomo Nya”

Por Luis Fernando Quirós

Entre las figuras del lenguaje literario como la metáfora y el símil, un “oximoro” es la unión de dos sustantivos calificándose mutuamente, o sea, comportándose como adjetivo uno del otro. El vocablo cho-rotega “Ngomo Nya” (nkumu ña), ejemplifica una de estas figuras, en tanto nos refiere al “Árbol-Madre”, que existente en todo bosque, montaña, selva. Concepto central para la Séptima MAYINCA, a realizarse como una exposición didáctica en octubre 2018, en la Galería “Lola Fernández”, Escuela de Arte y Comunicación Visual, Universidad Nacional (UNA), organizada por MAYINCA, y Museo del Árbol.

“Gnomon” es símbolo de la naturaleza fecunda simbolizado por el árbol, que cada mañana brinda aire renovado, procesa el oxígeno que sube a la atmósfera para formar las nubes, luego proceder a caer como lluvia. Por lo tanto, ofrece agua para formar los ríos; fija el nitrógeno a las raíces de cada planta para que lo procese la tierra. El árbol es símbolo de esperanza, y por ello, las civilizaciones originarias de América le ofrecían ofrendas y consideraban sagrado. (Figura 1)

Figura 7. Ceremonia de Año Nuevo en el Códice de Dresden (pág. 26, Villacorta 1930:62). Note los elementos rituales que están con la deidad: serpiente, árbol de la vida, ofrenda de ave y platos con ofrenda.

Estela de Pakal, rey Maya de Palenque.

El Árbol en la cultura Maya

En la cosmogonía de los ancestros originarios prehispánicos, al morir un individuo debía atravesar las aguas del río, hacia la orilla donde moran las almas buscando el Árbol Sagrado: la Ceiba Pentandra de los Mayas. Los espíritus suben al vientre del árbol (el féretro), para estar en conexión con el Supramundo. El “Axis Mundi”, o vientre abombado de la ceiba simboliza el “útero del mundo”, lugar donde los humanos buscamos armonía.

La estela de Pakal -rey maya de Palenque, ciudad situada en Chiapas, México-, recubrió el recinto mortuario del dignatario. La escena tallada en la estela, coloca al centro a Pakal, quien reposa sobre las deidades o ancestros (inframundo), de su pecho yergue la ceiba, y en la cúspide, aletean los papagayos, ave que se alimenta precisamente de los brotes y hojas de dicho árbol; representa el continuum entre vida y muerte. Pasado, presente y futuro. (Figura 2)

El Árbol en la cultura Inca

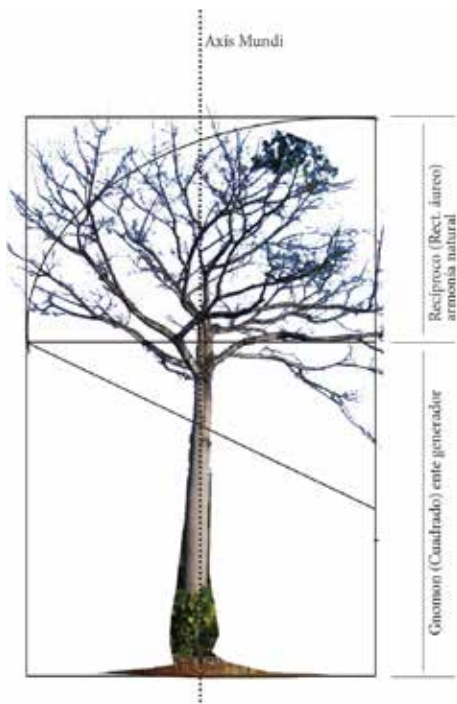
Al árbol sagrado -Pacaritanpu-, era asociado el nacimiento de la especie, representado en forma de un árbol que fluye desde los riscos andinos, tierras aluvionales delimitadas por el río que recorre el Valle Sagrado, entre Pacaritambo o Aposento del Amanecer, en la ciudad de Ollantaytambo, y el altar de los hijos del sol, al frente. Los incas construyeron dicho paisaje (una especie de Land Art) dedicado al cultivo, con canales de irrigación y otros árboles delimitantes, que vistos en una fotografía aérea se aprecia la forma arbórea del Tunupa o naturaleza protectora (Figura 3). De esta manera se deduce como el árbol relaciona lo de arriba (Hanan Pacha) y el mundo interior (Ukhu Pacha).

Representación de Pacaritanpu, Ollantaytambo. Perú.

“Gnomon”

En esta visión del árbol sagrado, “Gnomon” simboliza el planeta como ente generador de vida: el aire, el fuego, la tierra, el agua, la luz, el Espíritu Supremo en la cosmogonía maya, y Pachamama que simboliza la madre tierra, el útero del mundo, el cual buscamos para evocar nuestra gestación en el vientre de la madre, donde todo nos era dado y de donde se surten los alimentos.

Principios de armonía y proporcionalidad.

Proporcionalidad y Armonía

En Geometría “gnomon” es un ente generador: el cuadrado. De esta figura se desprende armonía, no solo por suma (geometría estática), sino por relación del lado menor con la diagonal sucesiva: rectángulos (geometría dinámica). Esta actividad morfológica también la conforma la regla de oro o sección áurea, que poseen proporciones geométricas afines a los seres vivientes. (Figura 4).

Para la Teoría del Conocimiento “gnomon” o “ngomo” (palabra cho-rotega que se traduce como madre), potencia ese sentido de generar armonía, vida, cultura, arte, ciencia, diseño, arquitectura.

Para el filósofo Friedrich Nietzsche el árbol, al crecer hacia lo alto, hacia lo espiritual, hacia lo abstracto del arriba o universo, necesita estar bien arraigado a la tierra.

Isomorfismo Natural

El artista fotógrafo italiano Maurizio Bianchi, nos dice que, si alguna vez hemos experimentado caminar en un bosque natural, nos percatamos lo difícil que resultaría ser semilla de un árbol: caer desde lo alto de los ramajes, hasta tocar el suelo, después hincharse al absorber la humedad, agua necesaria para que germine dando continuidad al entorno. Esa semilla debe tocar la tierra directamente deslizándose entre hojas, maleza, o toda esa vida vegetal que recubre la superficie del bosque y sotobosque; que reciba luz para continuar su desarrollo, según el orden equilibrado del planeta.

Bianchi, en un artículo publicado en la revista on line “Museo del Árbol” No. 60, nos remite a la teoría de Suzanne Simard -investigadora de sistemas naturales y profesora de ecología forestal en la Universidad de Columbia Británica-, quien demostró cómo los árboles son capaces de comunicarse entre sí. Utilizando carbono radiactivo colocado en las raíces, se observó a ese elemento desplazándose de un individuo a otro. No solo lo hacen los árboles de una misma especie, sino de una a otra especie, interrelación de árboles madre, o árboles núcleo, centros repartidores dentro de esa vasta red natural del bosque. Participan también los hongos que crecen

sobre troncos y raíces: La “micorriza”, relaciona la simbiosis entre un hongo (mycos) y las raíces (rhyzos). Los árboles madre suministran nutrientes a los recién germinados, e incluso, los adultos modifican su estructura de raíces para abrirles espacio.

Otelo Quirval. Árbol encontrado.
Fotografía digital.

Moyo Coyatzín. Árbol Madre, 2018. Intervención de fotografía.

**Museo del Árbol
MAYINCA 2018
Árbol Madre**

Curador:
Rolando Castellón

Diseño Gráfico:
LFQ

Fotografía:
Gustavo Araya Montezuma
y autores citados

Colaboradores:
Escuela de Arte y
Comunicación Visual,
Universidad Nacional.
Heredia. Costa Rica

Octubre 2018