

momo magallón

ivanna yujimets

abigail reyes

basthian magaña

mariela richmond

ALTER NOS
GUAYMAS
LENZ

curaduría _ Andrea Cambroneo y Erika Martin

Los caminos del lenguaje tienen cualidades rizomáticas, son nodos que se ramifican, crecen y se desbordan con posibilidades para transitar. *Lenguajes Alternos*, es una exposición colectiva que reúne las obras de los artistas centroamericanos **Abigail Reyes, Mariela Richmond, Bastian Magaña, Ivanna Yujimets y Momo Magallon**, quienes trabajan desde distintos lenguajes las asociaciones entre palabra - texto - imagen. Sus obras ponen en evidencia temas como la perspectiva de género, la escritura, la memoria como herramienta para la ficción, y la autorreferencialidad como recurso político y narrativo.

Esta exposición surge como un ejercicio curatorial entre **Erika Martín** y **Andrea Cambronero**, con el fin de exponer distintos *modos de hablar*, de narrar memorias, de crear ficciones y de corporizar la palabra. Es una invitación a adentrarse en la imaginación del lenguaje, por medio de las relaciones entre texto, obra y espectador. El texto curatorial ha sido reemplazado por un juego de asociación entre *obra - texto*, en el que se presentan frases como un rompecabezas que cada quien arma al ingresar al espacio. Este ejercicio de asociación estimula el diálogo entre obra y espectador, proponiéndole: (i) elegir una frase(s), (ii) reflexionar entre texto(s) y obra(s), (iii) vincular el lenguaje por medio de la imaginación y reflexión en torno a las piezas presentes. La acción de convocar al público a hilar nuevas interpretaciones sobre las obras, pone en práctica lo que Luis Guilherme Vergara describe como *curaduría educativa*: aquella práctica curatorial cuyo objetivo es explorar el poder del arte como vehículo de acción cultural.

Como curadoras nos planteamos desde el inicio una serie de preguntas que guiaron la selección y el desarrollo de esta exposición, y fueron estímulos de las conversaciones respecto a cómo activar la mente y los cuerpos de quienes visitaran la muestra.

¿Qué es el lenguaje?

¿Cómo nos comunicamos?

¿Qué lugares transita el lenguaje?

es ondulante
cuando nos movemos
o flotamos en el agua

SONR
NOS

¿Qué es el lenguaje?

El lenguaje es un sistema de signos usados por una comunidad (etnias, sociedades...) para distinguir, comunicar ideas, sensaciones o pensamientos de manera oral o por escrito. Es una herramienta universal, cuya comprensión o entendimiento se basa en una serie de símbolos y signos arbitrarios a los que les apropiamos conceptos, ideas o formas (imágenes) de ser en relación a otras cosas/objetos que nos permite diferenciar un significante del otro. *Lenguajes Alternos* expone cómo *pensamos* o *imaginamos* el lenguaje, a través de la obra de cinco artistas que exploran sus posibilidades para construir sobre significantes comunes nuevos significados.

_ Erika Martin

Mi lengua no siempre supo hablar.

No tenía memoria de los movimientos que debía trazar en el cielo de la boca para enunciar. No reconocía las letras, no sabía pronunciarlas. Mi cuerpo, por lo tanto, aprendió a conjugar las palabras al caminar trazando las letras en sus recorridos. Mi mente fabricó lenguajes imaginarios con reglas silenciosas. Mis piernas deambularon traduciendo los espacios. El lenguaje se constituyó en mi oficio de intuir. Poco después aparecieron las letras y sus signos y empecé a enumerar lo intuito de las palabras.

Leer volteando la hoja.

o

Leer rodeando la hoja.

El lenguaje tiene cualidades metabólicas: asimila, digiere, transforma. Cada unx lo procesa desde su singularidad y dibuja sus propias rutas interpretativas. Es un proceso en el que construimos y deshacemos realidades. El lenguaje sugiere y nosotrxs, desde la sospecha, le damos significado. Se desborda más allá de los contornos de las palabras, traspasa el cuerpo, los gestos, las memorias y sus recuerdos difusos.

Lenguajes Alternos es un ejercicio curatorial que indaga sobre las distintas manifestaciones del lenguaje en la obra de cinco los artistas centroamericanxs Mariela Richmond, Momo Magallón, Abigail Reyes, Basthian Magaña y Ivanna Yujimetes. Asociar desde la intuición posibles significados, lo que nos pertenece y nos da sentido, lo que es ajeno y nos confronta. Es un acto de enunciación íntimo y político que se sitúa en una región y se despliega desde su geografía.

_ Tatiana Vargas

*¿Cómo nos comunicamos
y quiénes nos hablan?*

MOMO MAGALLÓN elige el cuerpo como lenguaje. Sus manos pintadas de verde esmeralda aprenden del movimiento fluido y sereno de la grama, que permanece en una coreografía continua dirigida por el viento, mientras su cuerpo inmerso se camufla. El cuerpo aprende a su vez otras formas de moverse, de interactuar con el entorno, de encontrarse y ser parte de ese territorio.

SER (EMERALD GREEN) es un video performance que forma parte de su serie performática *Becoming*, el cual Magallón describe como "una acción de pertenencia, transformación y observación".

Mientras Magallón se comunica con y desde el cuerpo, **Abigail Reyes** recopila voces populares que devienen de connotaciones sentimentales, sexuales, políticas o de género que vivimos y normalizamos. "Quedé curada" es una frase de la serie **Poesía Popular**, en la que Reyes resignifica el lenguaje popular salvadoreño utilizando frases que normalizamos como un "coqueteo" inofensivo, que al situarse como texto en el espacio público sobredimensiona aquello que nos rodea. Esta serie nos invita a reflexionar sobre esas violencias sutiles ambulantes y el lenguaje común de la convivencia pública centroamericana.

La exploración entre significante y significado da pie al ejercicio pedagógico del cual surge la pieza de **Mariela Richmond** "Laboratorio de color", en la que se explora el color como lenguaje para jugar/accionar junto a otros. Durante el transcurso del 2019-2020, Richmond profundizó junto a sus estudiantes del Grupo La Efe sobre el uso del color en el contexto: *¿cómo nos hace sentir el color?, ¿qué nos recuerda?, ¿cuándo lo usamos?*

Para *Lenguajes Alternos*, Richmond hizo una selección de frases elaboradas entre reflexiones, acuerdos y desacuerdos de los colores amarillo y negro, y las utilizó como una obra interactiva en la que público puede llevarse las frases que desee. En esta pieza el *lenguaje del color* nos habla e invita a hacerlo nuestro.

**La honestidad
no es garantía**

Por otro lado, la artista costarricense **Ivanna Yujimets** se apropia del archivo fotográfico de su infancia como un lenguaje para hablar y crear ficciones sobre su niñez en Rusia. Para ella, estas imágenes son una máquina de tiempo que le permiten recordar y reconectar con paseos, paisajes y familiares que no volvió a ver. Las fotografías son un lenguaje que le y nxs permite construir nuevas narrativas, en el presente, con respecto a su pasado. Se crean entonces asociaciones que inscriben una intención en las imágenes que la artista interviene sutilmente.

En línea con el archivo de la memoria personal como herramienta para la creación, **Bastian Magaña** habla sobre la niñez e historias de otros. Magaña invita a reflexionar sobre *¿qué queríamos ser cuando éramos niñ_s?* Teacher, bombero, secretarix, astronautx, doctor/a ... Un sin fin de profesiones que en la niñez cargan consigo pesos o ideales simbólicos que nos gravitan sin mucha comprensión alguna sobre la realidad de estas carreras y los roles de género que se les imponen. Sus piezas ejemplifican la *imaginación del lenguaje*, aquello que asociamos o interpretamos ante un significante, es decir la palabra o imagen que apunta al significado.

*¿Qué lugares
transita el lenguaje?*

textos por Andrea Cambroner

y forman una más grande,
se entroscan, girando en una danza infinita.
Entonces muda. Se reconstruye y se resignifica.

Las formas del lenguaje son extensiones de nuestros pensamientos.
Son manifestos y son preguntas.
Están presentes en las voces del tiempo,
en lxs pregonerxs de la ciudad cuando la atravesamos,
en las inquietas palabras que no se guardan.
Son la pureza de los deseos de la infancia,
que vuelven como memorias ajenas
atravesadas por la mirada curiosa y crítica
de una presencia que quiere entender su historia.

El lenguaje es estático o vibrante,
silente o ruidoso, corporeo o invisible.
Es un gesto o es una voz.
Es un medio y por ende es múltiple, plural, diverso,
alterno.

Los
caminos del lenguaje tienen
cualidades rizomáticas,
son nodos que se ramifican y crecen
se desbordan con posibilidades para transitar
Contienen interconexiones de donde brotan las palabras,
las imágenes, o los sonidos.

El lenguaje es a partir de nosotros
son un sistema de signos que pueden decir (o no) alguna cosa.
Es ondulante cuando nos movemos o flotamos en el agua,
cuando esperamos en lo alto de la montaña
con los brazos abiertos a que nos roce el viento.
Es camaleónico. Se camufla en recuerdos,
en los textos de los libros, en los anuncios de la calle.

Es chocante, cuando dice lo que no queremos escuchar;
cuando muestra lo que no queremos ver.

Es como una cuerda que se abraza a otra

CERVEZAS	
IMPERIAL	₡1350 ₡1485
PILSEN	₡1350 ₡1485
SILVER	₡1350 ₡1485
ROCK ICE	₡1350 ₡1485
BAVARIA	₡1800 ₡1980
HEINEKEN	₡2100 ₡2310
CORONA	₡2100 ₡2310

Caminar los recorridos del lenguaje, caminar las distancias de una narrativa a otra. Ir hacia donde exista mayor afluencia de caminantes para dejar preguntas, dejar palabras en la calle. Ir hacia donde no llega nadie y que sean las palabras las que habiten el espacio. Caminar como acto performativo, que se explica con la intención de darle sentido a las palabras, al tránsito del lenguaje, a lo que nos mueve y nos lleva de un punto a otro.

El caminar, así como lo aborda Francesco Careri en *Walkscapes*, es una práctica estética por su capacidad de intervención en el medio, de cambiar el espacio y lo que allí ocurre. En este caso, la caminata partió de las frases que conforman el proyecto *Poesía Popular* de Abigail Reyes y de las relaciones que surgen entre ellas y el entorno, las frases dirigían la ruta y habitaban los espacios posibilitando nuevas interpretaciones.

**AQUÍ NO HAY
DIETA MAMITA**

Los paisajes sonoros registrados a través de las palabras por la artista, son puntos de partida para analizar desde lo sociocultural lo que ocurre en esa cotidianidad de la ciudad y de las dinámicas que se desprenden en el tránsito por los espacios públicos, apropiarse de estas frases --en su mayoría sexistas-- es enfrentarlas y resignificarlas, detonar otros diálogos desde la incomodidad, el humor y la crítica.

parque de perros

satis.FACTORY

puerta garage

casa gris

parque
francia

plaza
Skawalk

JBQ
Línea del tren

Mercado
La California

CÓMO

MIA

carino
CONSTANTE

CÓMO LO QUIERE

LO QUIERE
MOR?

nia

LEN
GUAJES
ALTER
NOS

8 al 25 de setiembre, 2022

satis.FACTORY

<https://www.satisfactory.life/>
Ave 11, Barrio Escalante, SJ, Costa Rica