

Nota editorial

Patricia Fumero Vargas

DOI 10.15517/es.v81i1.47272

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons
Reconocimiento-No comercial-Sin Obra Derivada

Editorial 81-1
Patricia Fumero¹
Directora

ESCENA es una revista que inició como el lugar para discutir sobre las puestas en escena costarricenses en 1979. En su trayectoria, la revista ha transcurrido diversas etapas. En un primer momento estuvo bajo la égida del Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica (TU-UCR) y la Compañía Nacional de Teatro (CNT, 1979-1987). Luego, fue la revista de extensión cultural de la Vicerrectoría de Acción Social, UCR (1988-2013), y desde 2014 se convirtió en la revista del Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica (IIArte-UCR). Al alojarse en el alero del IIArte, la revista ha cumplido la importante función de promover la socialización de los resultados de investigación en, sobre y desde las artes.

En este tiempo en el IIArte, se ha editado al día de hoy catorce números que contienen resultados de investigación, reflexiones sobre el quehacer artístico, comentarios de libros, música y exposiciones, así como obra artística. Los textos posibilitan estar al día con los procesos investigativos tanto de Costa Rica como del resto del istmo centroamericano y allende. Asimismo, nos hemos preocupado por ampliar el repertorio de problemáticas de interés para el área, como es la sección llamada “Aportes especiales”, la cual recoge textos de diversas índoles que vienen a cimentar el conocimiento sobre la producción artística. Esta sección ha publicado seis trabajos que abren la perspectiva hacia prácticas artísticas como son la filatelia, el modelaje, las conmemoraciones de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, testimonios desde la práctica teatral y reflexiones teóricas sobre las artes. Otra sección que va muy bien encaminada es el “Suplemento Musicas de Costa Rica” que editamos en conjunto con la Escuela de Artes Musicales y el Archivo Histórico Musical. Ya publicamos el primero y preparamos el segundo suplemento para el semestre entrante. Tal Suplemento permite, además, exponer ante la academia, ejecutantes y público en general partituras seleccionadas de compositores y compositoras costarricenses que poco se han difundido o son poco conocidas. Es fundamental resaltar que el

¹ Directora del Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte) de la Universidad de Costa Rica. Doctora en Historia por la Universidad de Kansas, Estados Unidos. ORCID: 0000-0002-5399-8658. Correo electrónico: direccion.iiarte@ucr.ac.cr

suplemento aporta un cuerpo teórico en el cual se consignan componentes historiográficos de las obras y la biografía resumida del compositor. En conjunto, los tres esfuerzos editoriales desarrollados desde el IIArte tienen como objetivo ampliar el conocimiento de y sobre las artes, socializar los resultados de investigación y brindar al público conocedor y general acceso abierto a tales iniciativas.

Asimismo, la revista se ha dividido en secciones cuyos objetivos son varios. El cuerpo principal de la misma (no por ello el más importante) tiene como objetivo la publicación de artículos temáticos referidos a las artes y bajo premisas de escritura e investigación, si podemos llamarla de esta manera, convencional. A su vez, a lo largo de estos años se ha trabajado con personas editoras invitadas quienes se ocupan de preparar un dossier temático, lo cual aporta investigaciones especializadas sobre un tema o problemática particular. Su segunda sección, abierta para cuando se requiere, se titula “Reflexiones”. En tal apartado, se incluyen aquellos resultados de procesos de investigación epistémica y metodológicamente diversos y que no están atravesados por los cánones promovidos por los sectores más duros de la academia o por los índices. Se incluyen tales investigaciones al considerar que debemos exponer otras formas de hacer ciencia y ante la necesidad de reconocer otros saberes.

Del mismo modo, en “Reflexiones” se abre un espacio para las preocupaciones diversas que tienen productores artísticos, para quienes también tenemos una sección de “Obra Artística”. Tal sección ha albergado dramaturgias, partituras y obras visuales. No quiero finalizar sin recalcar que también hemos trabajado con estudiantes artistas visuales y diseñadores al abrir a competencia, en varias ocasiones, el diseño de la portada de la revista. Esta iniciativa ofrece un nuevo espacio para la exposición del trabajo que realiza nuestro estudiantado de la Universidad de Costa Rica y el cual se selecciona bajo criterios curatoriales. Al hacer un balance de lo materializado en esta etapa de la revista, encontramos que el trabajo realizado entre el Consejo Editorial, el equipo editorial y esta Dirección ha sido positivo y que la recepción y expectativas sobre *ESCENA. Revista de las artes* se ha ampliado. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso.

*

Para entrar en la presentación de los documentos que componen este número, nos referimos ahora al artículo que abre esta nueva edición. El texto es producto de la investigación llevada a cabo por el artista visual Pablo Bonilla, en el cual reflexiona, a partir de los

teóricos Hardt y Negri (2004), sobre el nuevo “imperio” o poder en red que surge a partir de la globalización, basada en la violencia continuada para mantener la disciplina y el control a través de las diversas formas de “guerra”. Bonilla reflexiona sobre el concepto de “multitud” bajo el cual se pueden agrupar las políticas de resistencia realizadas por las agrupaciones de artistas. Lo anterior revisa la forma de dicha participación en acciones colectivas y su impronta.

El artículo de Mario Soto permite entender, desde una aproximación cuantitativa, la forma en que se ha escrito sobre el arte desde la psicología. En un sentido específico, se refiere a las metodologías utilizadas en las tesis de licenciatura en psicología referidas a las artes. Los datos muestran que en los últimos tiempos se ha generado una producción de conocimiento sobre las prácticas artísticas, en su mayoría desde voces femeninas y a partir de postulados teóricos particulares, las cuales se han centrado en la literatura, el cine, el teatro, la escultura y la pintura. Lo anterior abre el camino para el estudio de otras formas de arte.

El estudio de las estrategias museográficas y visuales se hace necesario para entender alternativas a las prácticas asociadas, como es la curatorial. El texto de las investigadoras María Cecilia Olivari y Alejandra Panozzo hace un estudio de caso para indagar sobre la visualidad de las piezas expuestas en espacios museísticos y los elementos desplegados en el espacio expositivo a partir de visitar la museología de la idea. Al hacerlo, incorporan otros elementos que vinculan la experiencia cotidiana con el medio, la cultura visual y las visualidades que circulan y así lograr una interactividad emocional. Las autoras exploran sobre la forma en que los cuerpos recorren e interactúan con el espacio, lo cual abre nuevas perspectivas a la hora de pensar el diseño de tales espacios.

Albán Camacho revisa las relaciones de poder en la exposición de contenidos visuales y las formas en que inciden tanto en el cuerpo de artistas como en las propuestas plástico-visuales y el cómo se determina cuáles productos son válidos para consumos masivos. En suma, se habla del *plast poder*, desde el cual se compone el campo artístico basados en relaciones de poder que tienen los espacios para la exhibición de tales contenidos y así se norma el acceso a los diversos capitales provistos por el campo. De tal forma, también cuestiona la gestión del espacio expositivo.

La música y su análisis también encuentran su camino al interior de la revista. Diversas composiciones se publican en forma de partituras y de análisis musicológico. Este es el caso del investigador Rafael Guzmán, quien analiza la composición para guitarra del cubano Harold Gramatges (1918-2008). El análisis se realiza mediante diversas técnicas, lo cual permite descifrar elementos de la obra “móviles” y su intertextualidad. Al utilizar nuevas formas compositivas, en su momento, Gramatges rompió con los conceptos de melodía, armonía y forma, además vinculó las artes visuales con la música.

Juan Carlos Meza estudia el nacionalismo musical costarricense a partir de dos obras latinoamericanas para banda sinfónica. Para hacer su análisis, provee de diversas aproximaciones y estudia los textos principales para el nacionalismo musical. En las obras estudiadas se muestra que ambos compositores responden a los recursos de las prácticas culturales nacionales y las adaptan a la tradición latinoamericana, por lo cual presentan unas composiciones locales atractivas para el público en general y, en particular, brinda un recurso para las bandas sinfónicas.

José Luis Arias y Milagros del Rosario Cáceres efectuaron un examen necesario a músicos estudiantes ejecutantes de cuerdas frotadas en Perú y midieron la ansiedad escénica a partir de una metodología exhaustiva. La investigación procuró estudiar si existe el vínculo entre la dicha ansiedad y la ejecución musical de los estudiantes. El examen se realizó en formato físico durante los recitales de música de fin de semestre del 2020. Los resultados son reveladores y resaltan la necesidad de efectuar este tipo de análisis al interior de las instituciones musicales a lo largo del subcontinente para poder comparar los resultados.

Dayron De León y Leonardo Gell se acercan al análisis fílmico, a partir de la película cubana *Chamaco* (2010) para aproximarse a la construcción de la sexualidad masculina y el enfrentamiento con la llamada “moralidad social”. Los investigadores logran, a través de la narración de historias de vida, expresar las condiciones materiales al mostrar el desgaste de arquetipos y prácticas sociales. Se argumenta que la propuesta en el filme discutido está anclada en las problemáticas locales y que presenta una propuesta estética propia que devela las transformaciones en la industria del cine cubano.

La investigación de prácticas técnicas y de diseño de la artesanía costarricense se ha convertido en una preocupación desde la Escuela de Artes Plásticas y de la propia Universidad de Costa Rica. Es por ello que el artículo producido a partir de resultados de investigación por un equipo transdisciplinario, en este caso compuesto por Hennia Cava-

Ilini, Jonathan Torres y María Fernanda Abarca, analiza los procesos de fundición llevados a cabo por la producción artesanal con el objetivo de estudiar los diversos saberes a partir de prácticas académicas y realizar devoluciones mediante los resultados del estudio realizado con técnicas de microscopía electrónica y rayos sobre X.

*

Los dossiers temáticos tienen la virtud de que permiten construir conocimiento a partir de problemáticas generadoras. El trabajo de quienes han editado ha sido relevante para profundizar sobre temáticas sugerentes y necesarias; el caso de este Dossier no es diferente. El número 81-1 de *ESCENA* brinda la oportunidad de reflexionar en el dossier editado por Susan Campos y Adriana Raggi sobre “hacer comunidad”, desde la práctica artística específica: el tejido. A partir de diversas epistemologías, las personas investigadoras se acercaron y estudiaron las comunidades educativas para crear reflexiones situadas sobre temas como el desplazamiento, la migración, la auto-representación, la educación, lo sonoro, la sororidad, la danza y otras narrativas para construir sentido y poner en el tapete los otros saberes y nuevas formas de hacer investigación.

*

La sección “Reflexiones” alberga aquellos resultados de prácticas investigativas efectuadas con un formato diverso. Es un apartado necesario para abrir y exponer formas alternativas a la narrativa académica. No obstante, cumplen el requisito de haber sido revisados por pares doble ciego como el resto de los artículos contenidos en *ESCENA*.

El artículo de Erika Jiménez discute con los artículos del dossier presente en esta edición. Jiménez evidencia las limitaciones que enfrenta el reconocimiento a los otros saberes pese al avance en la legislación internacional. La mirada aún está colonizada. En el proceso de reconocimiento, se creó la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Tláhuac al interior de la cual se dota de una infraestructura cultural y de formación artística desde una perspectiva intercultural, ambiental y de género. Es así que Jiménez nos lleva de la mano al proceso pedagógico que se desarrolla en su interior.

Los trabajos desde epistemologías otras empiezan a abrirse camino. El texto de Carmen Rossette parte desde un descentramiento de los discursos considerados dominantes al posicionarse en forma divergente para, desde la experiencia como docente y artista, articularlas alrededor de la educación artística formal y no formal en la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México y la Fábrica de Artes y Oficios en Tláhuac, ciudad de México. La experiencia se encuentra al alero del grupo de investigación Mitote-Intervenciones Críticas desde el Arte Contemporáneo (ICDAC).

En la misma línea, Luis Fernando Quirós mira la producción colectiva de arte contemporáneo del Museo de Pobre & Trabajador de 2019, a través de entrevistas, observación y análisis abordado por el simbolismo que permite una conexión entre la tierra y los productos que ella brinda. El recorrido que hace por la producción artística mesoamericana permite entender, en contexto, la propuesta y los lenguajes de estos artistas.

Dos son los trabajos que reflexionan sobre los procesos investigativos. Uno de ellos es el texto sobre los procesos creativos teatrales de Magda García y el otro es de Paula Rojas, sobre la investigación-creación. En el primero, García efectúa una indagación artística desde la academia, lo autobiográfico y la observación participante, sobre la puesta en escena teatral desde el propio cuerpo para terminar en un monólogo. El proceso explicado aporta a la metodología sobre la producción dramática desde la generación de los objetivos hasta el uso de la memoria y el cuerpo para realizarlo.

Por su parte, Paula Rojas realiza un estudio sobre la visión de varios autores sobre la metodología en artes a partir de la investigación-creación. Hemos presenciado como las nuevas formas de hacer investigación demandan de las personas investigadoras dialogar, intercambiar y producir a partir de nuevas teorías o aproximaciones teóricas. Es así que la propuesta metodológica de la investigación-creación posibilita incrementar la interpretación de su trabajo a través de la sistematización y observación de los procesos de creación artística, lo cual produce una reflexión sobre el proceso mismo.

*

La sección de “Obra artística” publicada en este número contiene dos propuestas. La primera, se trata de la partitura de la composición para cello y piano titulada “Ojalá” de Joel Díaz Suero. La segunda creación artística en una muestra de la dramaturgia joven costarricense, lo cual es significativo pues se abre un espacio para la experimentación. Alex Condori evidencia la situación de algunos adultos mayores y lo hace a través del bolero.

La portada de este número está basada en la obra en tiza y collage sobre papel de la artista visual costarricense Rossella Matamoros titulada “Indicios 2 – la caída de las Torres Gemelas en EEUU” (2001) y que acompaña y dialoga con lo discutido en la video-conversación con la artista que se encuentra en esta publicación.

En conclusión, este número de *ESCENA* proporciona diversas entradas a la investigación en las artes. La publicación se reconoce desde la investigación científica y procura integrar nuevas formas de producir conocimiento. Asimismo, las obras artísticas nos permiten ver dos aristas con diferentes emociones.