



SECCIÓN ARTES PLÁSTICAS

La experiencia creativa como experiencia de vida

Marielos Miranda. Escultora, artista plástica

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica

Recibido: 15/07/2010 • Aceptado: 23/09/2010

PRESENTACIÓN

La escultora costarricense, Marielos Miranda, expone sobre su trabajo artístico. Su experiencia creativa, que logra plasmar en diferentes materiales, nos ofrece su mirada íntima desde la concepción de la obra hasta la culminación del proceso: el hacer público su creación mediante la exposición de una obra artística terminada.

INTRODUCTION

Costa Rican sculptor, Marielos Miranda, tells about her artistic work process. Marielos creative experience gets to show in different materials. She allows us an intimate glance it from the very conception of a piece up to the ultimate moment when the creation is made public through an exhibition.

INTRODUCCIÓN

Mi experiencia creativa es mi experiencia de vida, pues aplico el arte en todo lo que gira alrededor de esta vida y de mi vida. Me desempeño en diferentes ámbitos de acción, todos ellos engarzados por el hilo conductor del arte y la comunicación visual.

Soy profesora en escuela secundaria, graduada en arte y comunicación visual; pero integro otras disciplinas como el teatro en mi práctica docente y artística, y pronto, también integraré la danza en los cursos. Así es más divertido, tanto para el alumno como para mí. Esto es positivo: como resultado de estos procesos de exploración y sensibilización mis estudiantes pasaron a las nacionales en el Festival Estudiantil de las Artes, representando a la provincia de Alajuela, Costa Rica, en la modalidad de teatro callejero. Son catorce estatuas vivientes, es decir, estudiantes inmóviles, cada uno con una temática diferente, en una obra que se constituyó en crítica a nuestra sociedad. Como docente, como maestra de arte, un orgullo tener estudiantes tan esforzados.

LA CREATIVIDAD ENTRE LAS MUJERES: LA EXPERIENCIA DE CABUYA E ISLA VENADO

Mi viaje me ha llevado al Programa Desarrollo Integral Comunitario Costero de la Universidad Nacional. Con este Programa capacito a mujeres organizadas de las comunidades costeras, específicamente en Cabuya e Isla Venado, en la Península de Nicoya, en el Pacífico Norte de Costa Rica.

Estas mujeres son un ejemplo de trabajo, de creatividad, de compromiso por el mejoramiento personal y comunal, desde diversos proyectos productivos entre los que están las artesanías en paste, proyectos de costura, de panadería, entre otros. Allí facilito diversos cursos con ejes temáticos desde las artes, para crear iniciativas de desarrollo comunal local, enfocado en las mujeres y para las mujeres. Así, desde el 2009, las compañeras y yo estamos juntas haciendo talleres; actualmente elaboramos sandalias ecológicas, amigables con el medio ambiente.

Es un trabajo en el cual me he involucrado profundamente. Lo veo como un *performance* de largo plazo. El concepto es muy artístico, es aplicar el arte, como esa herramienta útil que es, a nuestra cotidianidad para concientizar y para empoderar a personas. Amo compartir con el grupo de mujeres, juntas aprendemos mucho.

LA ESCULTURA COMO LENGUAJE TRANSFORMADOR

Mi otro trabajo, mi tesoro, es la escultura. Me expreso a través de ella en un sinnúmero de formas y discursos.

Mi creatividad en la escultura se traduce a montajes, ensambles, instalaciones y toda clase de medio tridimensional que permita expresar lo que deseo comunicar: siento y vivo la escultura como el lenguaje que va transformando las palabras en formas tangibles.

Para concretar una obra necesito dedicarle tiempo, no solo porque el proceso de sintetizar un concepto es difícil, sino porque una dosis de sentimentalidad es complementaria, equilibra el concepto.

Los temas de las esculturas que realizo son diversos; entre ellos trabajo la fortaleza femenina, el temor a la muerte, la naturaleza, las tejedoras... Las mujeres en su cotidiana y constante creatividad, en sus afanes y sus sueños, son tema y horizonte en mis trabajos.

Por ejemplo, **Vida** es la escultura de piedra con una figura humana que sostiene un disco de vidrio color verde. **Maternidad**, en cambio, mezcla la madera y la piedra de formas redondeadas en este concepto que pretendo transmitir.

Es interesante sin embargo, que no doy nombre a todas las esculturas. Tengo una que consiste en piedras cosidas, es la síntesis de una máquina de coser cuyos hilos de metal van cosiendo dos piedras, una tiene forma oval y la otra esférica, de tonos sutiles turquesa y rojizo; esta no posee título porque a unas me gusta dejarlas así, para que las personas las interpreten sin el rastro de subjetividad que pueda conferirle un título.

Ello no quiere decir que no pretenda transmitir mi mensaje: la temática de esta escultura es la complementación de los géneros, otra temática que trabajo de manera recurrente.

Otros de mis trabajos son en pequeños formatos, como **Caracol**, compuesta por una figurita en mármol posada sobre una concha. Es una miniatura que le pertenece a la colección de la Galería Nacional, junto la de las piedras cosidas.

Sin duda, una de mis esculturas favoritas es la que realicé con mi pequeña hija, de cuatro años. Se titula **Los monstruos de Lía** y surgió porque mi pequeña le tenía miedo a monstruos, a pesar de que los dibujaba constantemente. Yo le guardaba sus dibujos y un día le dije que íbamos a realizar juntas una casita para

que todos esos monstruos se fueran a vivir allí. A ella le encantó la idea, me ayudó a pintar y decidir en donde se ubicarían sus monstruos convertidos en reproducciones en madera de esos dibujos que yo le había ido guardando...finalmente quedo una pieza sencilla, pero hermosa, que fue el resultado de una experiencia especial para ambas.

En el proceso de realizar escultura, el mensaje o discurso debe ser claro para que sea preciso de entender. De acuerdo a la narrativa de la obra y con los elementos compositivos, que son el común denominador, (líneas, movimientos, volúmenes, reiteraciones entre otros) se pasa a la parte técnica.

Ideas, técnica y materiales o la búsqueda, las posibilidades y la reinención

La buena técnica es otra parte esencial del trabajo. Además, en este proceso la mente genera nuevas ideas, incluso me ha pasado que descubro otras posibilidades a través de la ejecución de una obra para aplicarlo a otras.

Los materiales que utilizo tienen un significado, la piedra lo telúrico, astral, infinito, misterioso, la madera representa la calidez de la tierra, el metal una fortaleza dúctil.

Estoy en la búsqueda de nuevos materiales como es el caso de la tela, la cual estoy usando para una obra que refiere a las mujeres de maíz. Es interesante buscar nuevas posibilidades, incluso reutilizar materiales, reinventar objetos para resemantizarlos.

Cuando realizo una obra es como si transitara por un camino, es iniciar un viaje. A veces la técnica me trae obstáculos que debo solucionar, es un reto lograrlo. Otras veces termino cansada de este trabajo, a veces, es triste terminarlo porque lo estaba disfrutando tanto... en fin cada obra tiene una dinámica propia. Lo importante es terminar el recorrido satisfecha, animada con la posibilidad de iniciar otro.

Cuando la obra está terminada, siento que cumplí. Entonces la obra ya no es mía, es para la gente. Me encariño con las esculturas profundamente, pero no hasta el punto de enamorarme con locura. Lo que adoro es el proceso de realizarlas, es ese viaje...

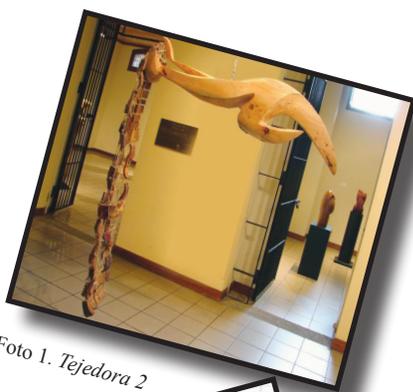


Foto 1. *Tejedora 2*



Foto 2. Marielos Miranda, escultora costarricense trabajando



Foto 3. *Instalación*



Foto 4 : *Caracol*

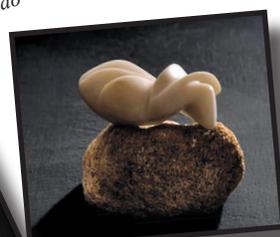


Foto 6. *Sobreviviente*



Foto 5. *Los monstruos de Lia*



Foto 7. Marielos Miranda, otra faceta de su trabajo