

Exposición artistas costarricenses de origen chino

NEXOS CULTURALES ENTRE CHINA Y COSTA RICA

EN EL MARCO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA
DE LOS CHINOS A COSTA RICA

中国与哥斯达黎加之间的文化联系

值此华人抵达哥斯达黎加一百七十周年之际

Isidro Con Wong ■ Otto Apuy Sirias ■ Edgar León Martínez ■ Guillermo Porras On ■ Man Yu
Colectivo HAPA (Karen Olsen Yu - Anna Matteucci Wo Ching - Jennifer Karczynski Tang)
Ling Hin Way ■ Yebin Guo

ISIDRO CON WONG ▪ OTTO APUY SIRIAS ▪ EDGAR LEÓN MARTÍNEZ
GUILLERMO PORRAS ON ▪ MAN YU ▪ COLECTIVO HAPA (KAREN OLSEN YU -
ANNA MATTEUCCI WO CHING - JENNIFER KARCYNSKI TANG) ▪ LING HIN WAY ▪ YEBIN GUO

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	8
LOS 170 AÑOS DE LOS CHINOS EN COSTA RICA	9
FORMAS DE VER Y HACER EN EL ARTE Y LA CULTURA	13
DIÁLOGOS ENTRE CHINA Y OCCIDENTE	14
DIÁLOGOS ENTRE CHINA Y AMÉRICA LATINA	15
SOBRE LA EXHIBICIÓN	16
LA ESCULTURA EN LA CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL	17
ARTISTAS	19
OBRAS	27

CONTRASTES ESTÉTICOS	53
EL PAISAJE COMO IMAGINACIÓN: EL LEGADO DE CHINA	54
SOBRE LA PINTURA	55
SOBRE LA CALIGRAFÍA	57
EL CASO DE LAS MÁSCARAS DE LING HIN WAY	58
AGRADECIMIENTOS	73

尊敬的各位朋友：

今天，我怀着无比自豪的心情，向大家呈现这本艺术册。它不仅是一本展示艺术作品的书籍，更是一座连接中国与哥斯达黎加两国文化的桥梁，是两国人民友谊与交流的见证。

中国与哥斯达黎加虽然相隔万里，但我们都有着悠久的历史 and 灿烂的文化。中国以其古老的文明、丰富的艺术形式和深厚的文化底蕴闻名于世；哥斯达黎加则以其独特的自然风光、多元的文化融合和充满活力的艺术创作吸引着全球的目光。两国的文化虽各有特色，但都蕴含着对美好生活的追求和对人类精神世界的深刻思考。

这本艺术册的诞生，正是基于对文化交流的高度重视和对彼此文化深深的敬意，也是170年以来中国人努力融入哥斯达黎加社会的有力印证。在这里，您可以看到中国传统的书法、绘画、雕塑与哥斯达黎加的民间艺术、现代绘画、摄影作品的融合。这些作品不仅展现了8位华裔艺术家的才华和创造力，更传递了两国人民对和平、友谊与美好未来的共同愿景。

文化交流是增进两国人民相互理解和友谊的重要途径。通过此次“中国与哥斯达黎加之间的文化联系”纪念华人抵哥170周年艺术展，我们希望激发更多人对两国文化的兴趣，促进双方在文化、教育、艺术等领域的进一步合作与交流。

最后，我要感谢所有为此次策展和艺术册制作付出辛勤努力的哥斯达黎加大学孔子学院、哥斯达黎加平面艺术学院、国家美术馆、儿童博物馆、8位艺术家和各位工作人员。正是因为有了你们的支持与合作，这本艺术册才能得以问世，此次艺术展才得以举办。

衷心祝愿中哥友谊长存，文化交流再结硕果！

王晓瑶

中华人民共和国驻哥斯达黎加共和国特命全权大使

Estimados lectores/ estimadas lectoras:

Con gran orgullo les presento hoy este catálogo. No es sólo un libro en el que se exponen obras artísticas, sino también un puente que une las culturas de China y de Costa Rica, un testimonio de la amistad y los intercambios entre ambos pueblos.

Aunque China y Costa Rica están separados por miles de kilómetros, ambos tenemos una larga historia y una espléndida cultura. China goza de una fama mundial por su antigua civilización, sus enriquecidas formas artísticas y su profundo patrimonio cultural; mientras que Costa Rica atrae la atención mundial por su paisaje natural único, su integración de cultura diversificada y su creación artística de vigor. Las dos culturas, con sus distintas características, encierran la búsqueda de una vida mejor y una profunda reflexión sobre el mundo espiritual de la humanidad.

El nacimiento de este catálogo se basa en la gran importancia que se concede al intercambio cultural y al profundo respeto a las culturas de uno por el otro. Se trata de un poderoso testimonio de los 170 años de esfuerzos chinos por integrarse en la sociedad costarricense. Aquí se puede ver la fusión entre la caligrafía, la pintura y la escultura tradicionales chinas y el arte popular, la pintura moderna y la fotografía de Costa Rica. Estas obras no sólo muestran el talento y la creatividad de los 8 artistas de ascendencia china, sino que también transmiten la visión común de los dos pueblos por la paz, la amistad y un futuro mejor.

El intercambio cultural es una forma importante de promover el entendimiento mutuo y la amistad entre los dos pueblos. A través de esta exposición titulada **Nexos Culturales entre China y Costa Rica** en conmemoración del 170 aniversario de la llegada de los chinos a Costa Rica, esperamos estimular el interés por las dos culturas y promover un mayor intercambio en el área cultural, educativo y artístico entre ambas partes.

Por último, quiero agradecer al Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, la Galería Nacional, el Museo de los Niños y también a los 8 artistas y a todas las personas por su ardua labor en la preparación de la exposición y la producción del catálogo. Tanto el catálogo como la exposición han sido posibles gracias a su apoyo y colaboración.

¡Deseo sinceramente que la amistad entre China y Costa Rica dure para siempre y que los intercambios culturales den más frutos!

Excma. Sra. Wang Xiaoyao
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria
de la República Popular China en la República de Costa Rica

PRESENTACIÓN

La comunidad china en Costa Rica ha contribuido en estos 170 años enormemente en diferentes aspectos de la sociedad costarricense como es el caso del ámbito económico, educativo, comercial, tecnológico. El arte no es un aspecto que se debe ignorar, ya que ha estado presente en este intercambio cultural, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX con la influencia de diversos artistas plásticos de origen costarricense.

En conmemoración de la llegada de los primeros chinos a Costa Rica en 1855, esta exposición Nexos culturales entre China y Costa Rica presenta uno de los aportes que han hecho artistas costarricenses de origen chino a la idiosincrasia costarricense. Cada uno de los artistas que participan con sus obras en esta exposición representa esta visión cultural china hacia Costa Rica y contribuye a enriquecer el arte costarricense. Estas obras reflejan el sentir y las reflexiones de la fusión entre las culturas china y costarricense.

En esta exposición, se exponen algunas de las obras de artistas visuales y escultóricos costarricenses de origen chino Isidro Con Wong, Otto Apuy Sirias, Edgar León Martínez, Guillermo Porras On, Lin Hin Way, Man Yu, el Colectivo HAPA conformado por Karen Olsen Yu, Anna Matteucci Wo Ching y finalmente Jennifer Karczynski Tang. Completa esta exposición un artista chino Yebin Guo.

Kuok Wa Chao Chao
Director Instituto Confucio
Universidad de Costa Rica

LOS 170 AÑOS DE LOS CHINOS EN COSTA RICA

La movilización humana entre Asia y América data desde los 30 000 y 10 000 años antes de la presente era por el Estrecho de Bering. En cuanto a la migración china hacia América, los primeros grupos llegaron en el siglo XVI a México y Perú. Ya en el siglo XIX, se instalaron en las Antillas, en el Norte, en el Sur y en Centroamérica.

Para el caso de Costa Rica, el primer grupo de chinos compuesto de 32 personas llegó desde Panamá para la realización de labores agrícolas y oficios domésticos el 22 de mayo de 1855, ingresando por Puntarenas. Hubo otro grupo de 45 personas que ingresó el 18 de diciembre del mismo año. Estos fueron distribuidos en una hacienda llamada Lepanto en la península de Nicoya y en otra que pertenecía al barón Alejandro von Bülow en la Angostura de Cartago.

Dieciocho años más tarde, precisamente el 30 de enero de 1873, llegaron 653 chinos desde el puerto de Macao para empezar las labores de la construcción del ferrocarril al Atlántico. Este segundo grupo fue trasladado a Cartago y ubicado en lugares de la construcción en los cuales se exponían a peligros importantes. Además, las condiciones de trabajo no eran las óptimas y fueron víctimas de situaciones degradantes como tratos duros, jornadas laborales de 10 o 12 horas, salarios inferiores a lo que podía ganar un peón costarricense y recibían además una alimentación pésima. Esta situación generó que algunos optaron por suicidarse. En 1874, hubo una sublevación de chinos en los trabajos de la construcción del ferrocarril, debido a las condiciones laborales y al irrespeto al derecho a las celebraciones importantes de la cultura china. En 1887, ingresaron a Costa Rica 2000 chinos como parte del contrato entre el Gobierno y Minor Keith para concluir los trabajos de la construcción del ferrocarril al Atlántico, sobre todo para el trayecto entre Cartago y Reventazón.

MIGRACIONES CHINAS AL CONTINENTE AMERICANO

ANTECEDENTES

Ya en las últimas décadas del siglo XIX, los chinos estaban presentes en diferentes partes del país. Su actividad no se limitaba solamente en la construcción o en la agricultura, sino también en hotelería, lavandería y comercio. Por ejemplo, en el caso de San José, los chinos trabajaron en lavanderías, fondas y hoteles, mientras que, en Puntarenas, Limón y Guanacaste, estos inmigrantes tenían almacenes de alimentos, tercenos, taquillas, vinaterías, fondas u hoteles. Para finales del siglo XIX, existían chinos con importantes recursos económicos. En 1893, existía también en la provincia de Limón el Partido Democrático Hongmeng de Costa Rica que luego se cambió de nombre a Partido Zhi Gong de Costa Rica.

A inicios del siglo XX, la actividad comercial de los chinos se diversificó, ya que se documentaron panadería, salones de juegos de dominó, refresquerías, lavanderías, vinaterías, taquillas y pulperías. Se dio también el fenómeno de la proliferación de asociaciones chinas. La comunidad china se unió en grupo para crear diferentes asociaciones en Limón y en Puntarenas, siendo la Asociación China de Puntarenas una de las más antiguas (creada el 27 de octubre de 1909).

A mediados del siglo XX, se fundó la Asociación China de Costa Rica en San José. En esta segunda mitad de siglo, la migración china provenía sobre todo de Taiwán. Esta migración no permanecía en Costa Rica, sino que se trasladaba a los Estados Unidos y Canadá. Su entrada a Costa Rica era más que todo en calidad de residentes rentistas o pensionados que buscaban realizar algún tipo de inversión en Costa Rica. Hubo también en esa época y en los años 80 y 90 migración china proveniente de Hong Kong.

En el siglo XXI, se establecieron las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y Costa Rica en el 2007. En esta época, la migración china estaba compuesta de diplomáticos, docentes y funcionarios de compañías chinas. Este grupo no tenía la intención de emigrar de su país natal. Estas relaciones diplomáticas propiciaron la ejecución de donaciones de capital y asistencia técnica a Costa Rica. Gracias a estas relaciones, se creó el primer Instituto Confucio en América Central en la Universidad de Costa Rica en el 2008. Este se encarga de la difusión de la lengua y cultura china a través de una multiplicidad de actividades como cursos de chino general para toda la población, cursos de chino para

turismo y negocios, talleres culturales, simposios de temáticas variadas como medicina tradicional, filosofía, literatura, migraciones, congresos, foros, exposiciones de arte, talleres de taichi, caligrafía, entre otros.

En el 2011, se firmó el tratado de libre comercio entre Costa Rica y China en el cual se vieron beneficiados algunos productos costarricenses como flores, plantas ornamentales, cueros de bovino, palmito, entre otros, siendo actualmente China el segundo socio comercial de Costa Rica. En este mismo año, se inauguró el nuevo estadio nacional donado por China, siendo el estadio de fútbol más moderno y con mayor tecnología de Centroamérica y el Caribe, En el 2012, se inauguró el Barrio Chino, representando esta expresión de las relaciones bilaterales diplomáticas, políticas y económicas entre ambos países.

En el 2016, el Ministerio de Educación Pública aprobó el proyecto de “Hablemos mandarín” que se implementó en la red de Colegios de Alta Oportunidad de Costa Rica. Sin embargo, luego de la pandemia del COVID, no se siguió con este proyecto en los colegios públicos. En esta década, se caracterizó también con la creación de diversas asociaciones chinas como la Asociación de Cámara de Comercio de Zhejiang, Asociación Deportiva de Baloncesto de la Comunidad China, la Asociación Juvenil Jiangmen Wuyi de Costa Rica, entre otras.

Para terminar, la migración china ha contribuido en estos 170 años en diferentes ámbitos, tales como el comercio, la agricultura, la cultura, la educación, el arte, la tecnología, la salud, la política, la gastronomía. Se ha integrado a la comunidad costarricense, ha aportado a la consolidación de la identidad nacional y forma parte de la heterogeneidad de la idiosincrasia costarricense.

Kuok Wa Chao Chao

Director Instituto Confucio
Universidad de Costa Rica

FORMAS DE VER Y HACER EN EL ARTE Y LA CULTURA

Las formas visuales son el resultado de las distintas ideas y tradiciones, y cada una de ellas deriva de una estructura mental propia, como la cultura, la sociedad, las creencias, las emociones, los sentimientos, los valores, entre otros. De ahí que cada una de las formas visuales, de las distintas culturas, sean tan distintas.

Es de gran importancia conocer estas estructuras con el fin de comprender como se producen de manera particular en cada cultura, o bien, en cómo se dan sus encuentros y en cómo son sus diálogos y voces.

La visión de Occidente y la de Asia Oriental se encuentran explicadas, en la visión cosmológica de cada una de ellas. En la primera, es mediante una visión monoteísta que establece una relación jerárquica y horizontal al "hombre" en relación con la naturaleza y la sociedad. Es decir, una visión homocéntrica y cerrada.

Para la visión de extremo oriente, es en un continuo. Su cosmología integra y entiende todo como una relación lineal fluida de relaciones entrelazadas. De esta manera, occidente se limita a una centralidad y a la individualidad, y la oriental ve a las divinidades en paralelo con los humanos y el medio natural. En consecuencia, la visión occidental se construye desde un único juicio fundamental social, mientras Asia se dirige a una más holística e integradora.

En esta exposición, veremos como estas dos visiones se encuentran en constante diálogo, gracias a la investigación realizada mediante entrevistas a cada uno de los artistas costarricenses de origen chino y a sus familiares cercanos, con el fin de comprender su visión de mundo expresadas en cada una de sus manifestaciones visuales.

DIÁLOGOS ENTRE CHINA Y OCCIDENTE

La cultura occidental tenía conocimiento muy escueto sobre la cultura china. Sabemos que la antigua Grecia tuvo su primer contacto con Asia Central durante la época del imperio grecobactriano independiente, a través de Xinjiang (Turquestán Oriental) y Gansu, mientras el mundo romano tuvo su primer contacto con los chinos en el año 166 d.C., cuando una embajada enviada por Marco Aurelio llegó hasta Luoyang. Sus acercamientos se dan mediante el intercambio material a través de intermediarios persas e indios.

El protagonismo cultural chino, se dará con mayor presencia, en la cultura occidental durante y después de los procesos de colonialismo europeo y su inserción a occidente a través de la segunda Exposición Universal de París en 1855. A ella llegaron objetos de todas las colonias europeas. Entre ellas, el arte chino, el cual promovió un espíritu de asombro y transe, de lo nuevo y lo otro. En consecuencia, la cultura europea hizo una interpretación de ella, llamada chinoiserie, la cual, cautivó e influenció al mundo occidental. Su presencia promovió el surgimiento del arte modernista y el de las vanguardias europeas del mundo occidental entre el siglo XIX y XX.

DIÁLOGOS ENTRE CHINA Y AMÉRICA LATINA

Con respecto a América Latina, los productos que venían de China llegaron a través del Galeón de Manila. Para ese momento, el “Nuevo Mundo” se configuraba como un territorio fértil para las grandes empresas espirituales, económicas y culturales. En consecuencia, el interés que otorgaron las sociedades virreinales a los diversos productos de China cautivó a los habitantes de las ciudades y promoviendo interpretaciones visuales de las mismas, entre las que destacó las llamadas chinoiserie. Las diversas formas interpretativas llegaron a conformar el programa de las artes de América barroca, dando lugar a la aparición de objetos híbridos tales como la cerámica de Talavera, los biombos, las vajillas, diversos tipos muebles, etc., consecuencia de los diálogos interculturales entre una cultura y otra.

Durante la modernidad, estas dinámicas culturales se darán de manera muy particular, entendidas como hibridaciones culturales, las cuales parecen ser la forma de entender la complejidad latinoamericana. Se manifiestan mediante una amplia producción visual y resultado de las reflexiones sobre las prácticas culturales, entendidas como diálogos interétnicos, descolonizadores, que hablan y discuten sobre los viajes de una cultura a otra, sobre los cruces de fronteras, familias, tradiciones, fusiones artísticas, culinarias, literarias y de comunicación.

SOBRE LA EXHIBICIÓN

Los y las artistas visuales que participan de esta exhibición han formado parte de este proceso de hibridación cultural, en un diálogo incansable, constante y transformador, el cual revela las nuevas formas de ver y pensar, resultado de los largos viajes entre un lugar y otro.

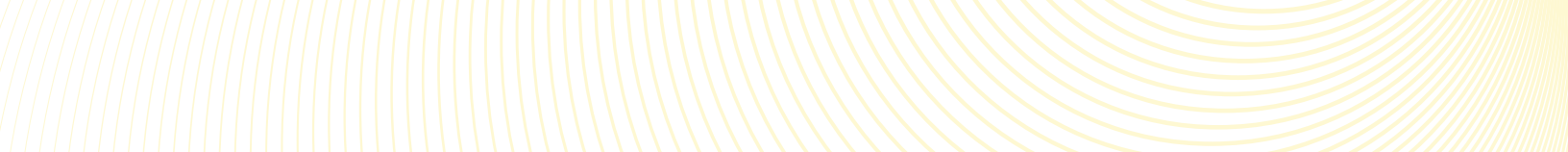
En ella, los y las artistas expresan, mediante sus obras bidimensionales y tridimensionales, las reflexiones de cómo han integrado los diversos elementos culturales, para hablar de la identidad, los temas de actualidad, aportes al arte contemporáneo costarricense, la construcción de nuevas formas de arte popular y visiones sobre la cultura y la sociedad costarricense desde su campo.

LA ESCULTURA EN LA CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL

La escultura ha funcionado como un testigo que cuenta historias, transmite ideas, emociones y conceptos sobre los distintos aspectos de la cultura que han dado forma a la comunidad de inmigrantes chinos en Costa Rica.

La escultura muestra la evolución cultural, reflejando creencias, valores y formas de comprender el mundo desde un lenguaje estético. Por esta razón, con esta muestra diversa de escultórica se puede afirmar que la escultura no solo cumple una función ornamental, sino que, al mostrar los cambios sensibles de las ideas en el tiempo, promueve la conservación cultural y refuerza la identidad al mostrar sus múltiples diálogos y con el pasado y el presente, con China y Costa Rica.

Es una herramienta fundamental en la narración cultural desde los inicios de la historia del arte. Se ha utilizado como un medio para preservar la memoria histórica con la comprensión de cada detalle, gesto, escultura ornamental o de culto. Ellas contribuyen al entendimiento de su lugar en el mundo y sus formas de ver, fortaleciendo el vínculo cultural.

Su resguardo, estudio y exhibición nos ayuda a comprender el contexto y aprender la historia, ya que, ante los cambios promovidos por factores internos, como transformaciones políticas, o externos, como la colonización o la globalización, la escultura es un recordatorio de los distintitos procesos que conforman la identidad.

Las exposiciones en espacios culturales promueven el diálogo y la reflexión sobre las trasformaciones culturales. En este caso, se puede apreciar cómo se han ido modificando, los cánones de representación, cómo se incorporan nuevos materiales -según el contexto-, cómo se crean nuevas historias, nuevos puntos de vista, resultado de la hibridación cultural por migraciones de diferente naturaleza entre Asia y Costa Rica.

The background of the slide features a pattern of concentric red circles. Two thick yellow horizontal bars are positioned above and below the central text.

ARTISTAS

OTTO APUY SIRIAS

ISIDRO CON WONG

LOS INICIOS: REFLEXIONES SOBRE IDENTIDAD

Dos artistas costarricenses de origen chino inician en nuestro país, durante la década de los 1970 las reflexiones sobre arte, identidad y pertenencia, a partir de dos realidades.

Una ya iniciada en América Latina y en el resto de Europa y la otra marcada por la condición de ser familia de inmigrantes chinos. Nuestros artistas entraron a imaginar un espacio y un territorio conformado por una visión lejana desde Asia y otra por la tierra y la cultura que los acogía como suyos. Sus obras reflexionan entre los recuerdos y experiencias de la tierra que lo vio crecer como lo fue Puntarenas y Cañas, así como por las tradiciones chinas transmitidas por sus parientes. Los itinerarios artísticos están conformados por paisajes imaginados que cuentan historias lejanas y la cotidianidad costarricense en sincretismo con las prácticas culturales chinas presentes en el seno familiar y la comunidad a la que pertenecían. Surgieron en este primer momento Otto Apuy Sirias (Cañas, Guanacaste) e Isidro Con Wong.

GUILLERMO PORRAS ON

EDGAR LEÓN MARTÍNEZ

ARTE E INTEGRACIÓN CULTURAL

La compleja y rica realidad cultural que compone a la región del caribe costarricense propone dos visiones artísticas expuestas por Guillermo Porras On y por Edgar León Martínez.

Sus propuestas, aunque muy diferentes entre sí, están marcadas por el relajamiento cultural interno de la zona, el cual promovió, una mayor integración a la experiencia y reflexión multiétnica desde varios caminos. Las obras plásticas giran en torno a los recuerdos de infancia y adolescencia de los que fueron parte, tales como las festividades y actividades de la cultura china, tanto abiertas como cerradas, que junto con las afrocaribeñas, promoviendo una compleja temática plástica que recupera el paisaje, la geografía y la actividad cultural limonense con matices de la lejana china, ejemplificada por los colores de sus festividades, sus símbolos culturales, las formas de ser y hacer y quizás, una de las más evidentes, la relación del humano inserto en el entorno, no de forma dominante, sino como parte de todo existencial y cultural. Los temas, asociados al racismo, presentes en otras realidades de vida de los artistas, se anulan.

La obra es más un trabajo contemplativo del paisaje y su multiculturalidad expuestas desde la pintura (Guillermo Porras), así como una reflexión de las condiciones del sujeto en la época de la globalización cultural representadas desde la instalación (Edgar León).

MAN YU

MULTIPLICIDAD E IDENTIDAD

Sus primeros vínculos con la cultura costarricense del Valle Central llevaron a Man Yu por distintos caminos de exploración tanto temáticos como técnicos. Ella desarrolla una propuesta que está mediada por el aprendizaje tensional de la cultura costarricense y la cultura que la marca desde la infancia: la china. A lo largo de este proceso, se da la pérdida de algunas prácticas culturales chinas como consecuencia de adoptar y aprender la cultura en la que le tocó vivir.

Las dos propuestas están marcadas por la actitud del arte de la modernidad, es decir, interpretan los problemas culturales y estéticos actuales mediante el lenguaje visual proponiendo una un diálogo entre las dos realidades. Por un lado, la ausencia de apego por el pasado y por otro, asumiendo la postura que el arte no tienen límites, más está mediado por una multiplicidad de influencias y opiniones, tal situación, plantea un compromiso por la comprensión de la complejidad cultural latinoamericana y la exploración del mundo a través del cuerpo para entender al humano.

COLECTIVO HAPA

Karen Olsen Yu
Anna Matteucci Wo Ching
Jennifer Karczynski Tang

VOCES EMERGENTES

El Colectivo Hapa se fundó en el 2020, por tres artistas de herencia cultural china. La trayectoria artística de Jennifer Karczynski Tang, Karen Olsen Yu y Anna Matteucci Wo Ching, ha sido de gran importancia en el ámbito del arte contemporáneo costarricense.

Con múltiples técnicas visuales, como el grabado, el papel cortado, la pintura, la instalación, el videoarte, entre otras, exploran temas relacionados con lo autoetnográfico, problematizan los discursos hegemónicos sobre la feminidad, la genealogía, la condición del otro, en el determinismo de la cultura, la desterritorialización. Todo ello con el fin de desmontar las narrativas sobre las fronteras identitarias y las fronteras de significado.

LING HIN WAY

HIBRIDACIONES EN EL PAISAJE DE LING HIN WAY

El artista Ling Hin Way, no ha sido la excepción con respecto a lo anterior. Él ha dedicado una buena parte de su vida en Costa Rica, al estudio de la pintura del paisaje chino, así como otras temáticas vernáculas, mediante el uso de manuales.

Si bien, el manejo de la tinta y el color no responden a la tradición de la pintura y caligrafía china, su aspecto formal logra captar el estilo y espíritu de este arte. El producto es una nueva variante del arte chino, resultado de las diversas experiencias y contactos con otras técnicas y materiales -como la témpera y el lienzo- que ha tenido Ling Hin Way.

Sus obras se acompañan de reflexiones escritas, muy propias de la cultura china, pero desde su experiencia. También recurre a los temas favoritos de los maestros pintores, como el bambú, las montañas, los ríos, las flores, los peces y las aves, entre otros. A pesar de su fuerte relación con el arte tradicional chino, su pintura es el resultado de la hibridación cultural entre China y Costa Rica.

El valor de sus obras, más allá de su parecido con el arte chino, es ser el reflejo del acontecimiento de su traslado a Costa Rica – como inmigrante - desde muy joven. En su trabajo, podemos ver la flexibilidad en el tratamiento de su obra, en cuanto al uso de materiales lo cual se denota en la técnica y el uso del color pastoso, el uso del tiempo como recuerdo, evidente en la explícitas fechas en sus obras, el cual plantea el devenir de la vida con asombro por lo nuevo. Su trabajo muestra el proceso de descifrar su experiencia, como si fueran recuerdos, marcado por el intercambio cultural a través de la interpretación del paisaje y los temas de la naturaleza.

YEBIN GUO

YEBIN GUO: EL INTÉRPRETE DE DOS MUNDOS

Por último y no menos importante, el artista Yebin Guo nació en Liyang, en la provincia Anhui, China. Se graduó de la Academia de Arte y Diseño (AAD), de la Universidad Tsinghua en 1994. Además de ser un maestro académico del arte de la pintura y la caligrafía, es curador y miembro de una serie de instituciones asociadas a las artes y la cultura en China.

Sus obras trasladan la técnica de la pintura tradicional china a los paisajes tropicales de Costa Rica mediante el uso de la técnica de la tinta china, con suaves y delicados toques de color y minuciosas pinceladas representando la vitalidad y el dinamismo de la naturaleza.

La densa selva tropical se perfila con pinceladas delicadas; la catarata cae con fuerza majestuosa, llena de dinamismo; las montañas superpuestas y niebla envolvente enmarcan al volcán Arenal, que se alza imponente entre las nubes, junto a cumbres teñidas en azul, creando un paisaje vasto y lejano.

Las flores están coloreadas con tonos rosados suaves, mientras que las hojas están delineadas en tinta, logrando un equilibrio entre luces y sombras, dotando a la obra de ritmo y profundidad. La composición es aireada y elegante, transmitiendo tanto un sabor exótico como el espíritu expresivo del arte oriental, fusionando la naturaleza y el arte en una misma escena.

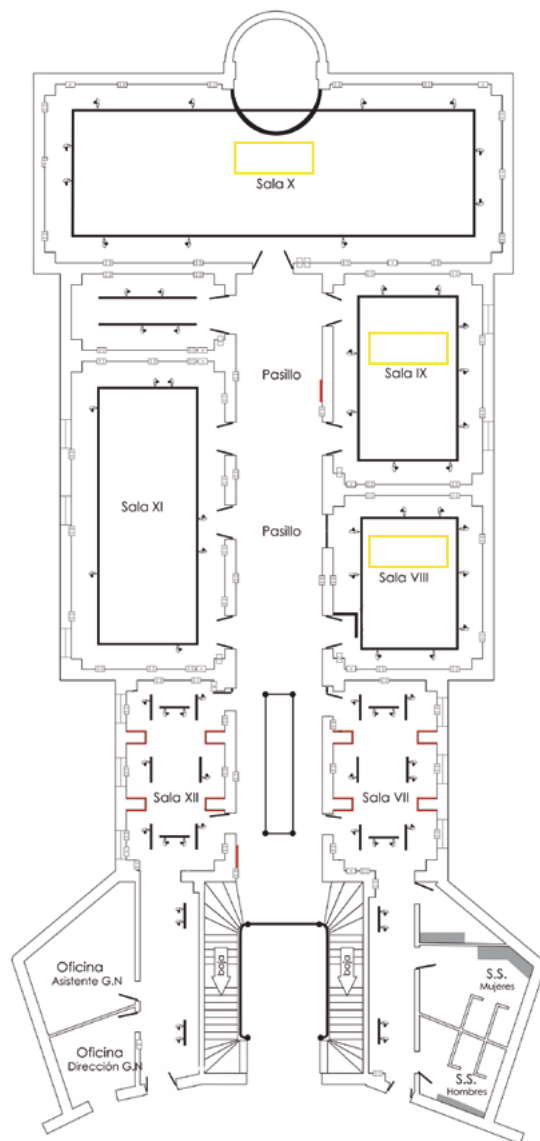
Mediante un enfoque expresivo captura el espíritu de la naturaleza, y superando la disposición tradicional de paisajes, el artista explora una fusión única de estéticas orientales y occidentales.

Por otra parte, su obra caligráfica no solo describe a la naturaleza de manera escrita, sino, también visual. “Jiang Shan Ru Hua” (Montañas, ríos, como una pintura) elogia la belleza de los paisajes del país, mediante la escritura semi-cursiva (xíngcǎo) para transmitir un ímpetu majestuoso, con trazos potentes y fluidos. Esta obra combina la fuerza de la tradición caligráfica china con una sensibilidad moderna, transmitiendo la profunda comprensión y la apasionada expresión del artista hacia el arte y su tiempo.

En su obra, “Contemplar la lejanía”, integra la caligrafía y el grabado en un sello, logrando una estética despejada y elegante, llena de vitalidad espiritual. En el centro se encuentra un sello en rojo de estilo antiguo, de líneas finas y toscas, con técnica de tallado firme. El texto del sello se complementa armoniosamente con la caligrafía, tejiendo juntos una atmósfera artística de serenidad y profundidad. Toda la obra presenta un tono de nobleza clásica, expresando la amplitud de visión y las altas aspiraciones del artista, con un significado profundo que invita a la reflexión.

OBRAS

SALA DE EXPOSICIÓN

GALERÍA NACIONAL

PLANTA ALTA

Sala X

Isidro Con Wong
Otto Apuy Sirias

Edgar León Martínez
Guillermo Porras On

Sala IX

Man Yu

Colectivo HAPA

(Karen Olsen Yu - Anna Matteucci Wo Ching - Jennifer Karczynski Tang)

Sala VIII

Ling Hin Way

Yebin Guo

ISIDRO CON WONG

Sala X

Isidro Con Wong
Otto Apuy Sirias

Edgar León Martínez
Guillermo Porras On

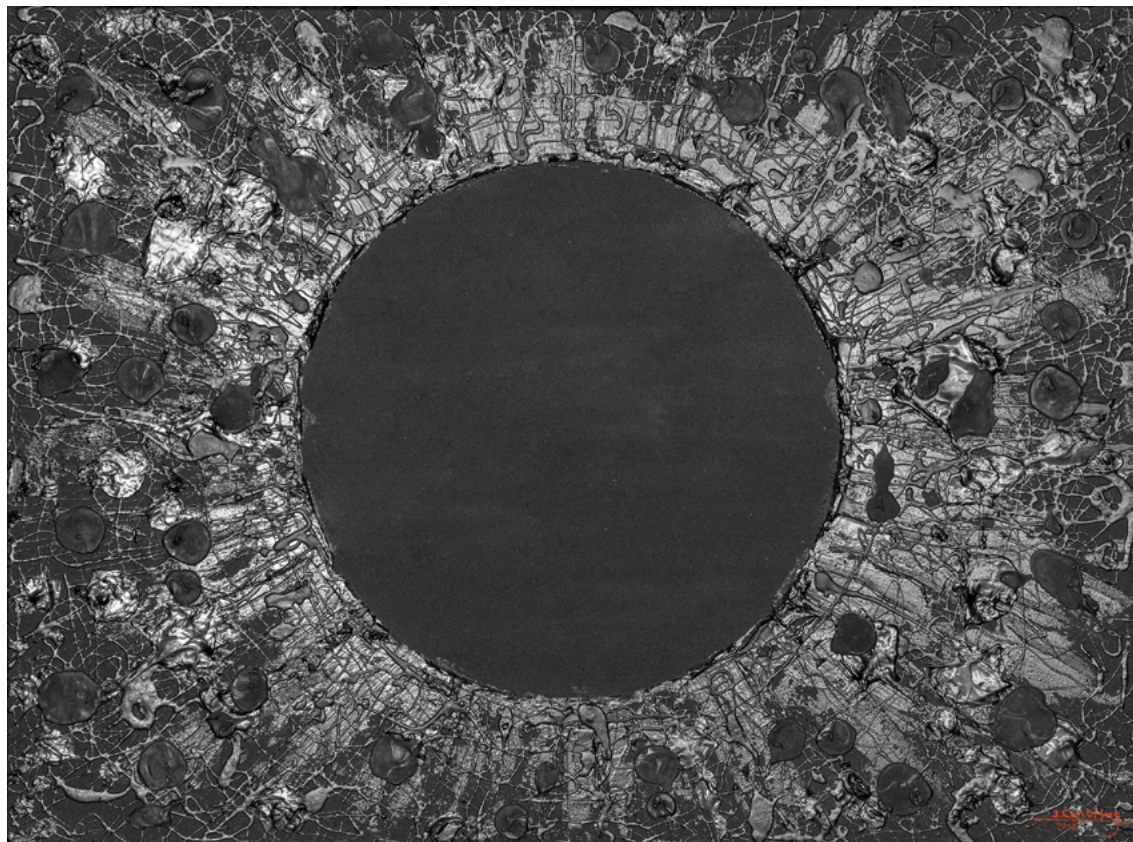
"Caballos tártaros"
Dibujo-mixta-acuarela
46,5 x 76 cm
Año: Sf (1970 circa)

"Finca de Abel"
Acrílico sobre tela
76 x 58 cm
Año: 1996

"Black hole"
Acrílico sobre tela
102 x 76 cm
Año: 2010

"Lenguaje dorado"

Acrílico sobre tela

161 x 80 cm

Año: 2012

"Naturaleza"
Bronce
41 x 16 x 17 cm
Año: 2023

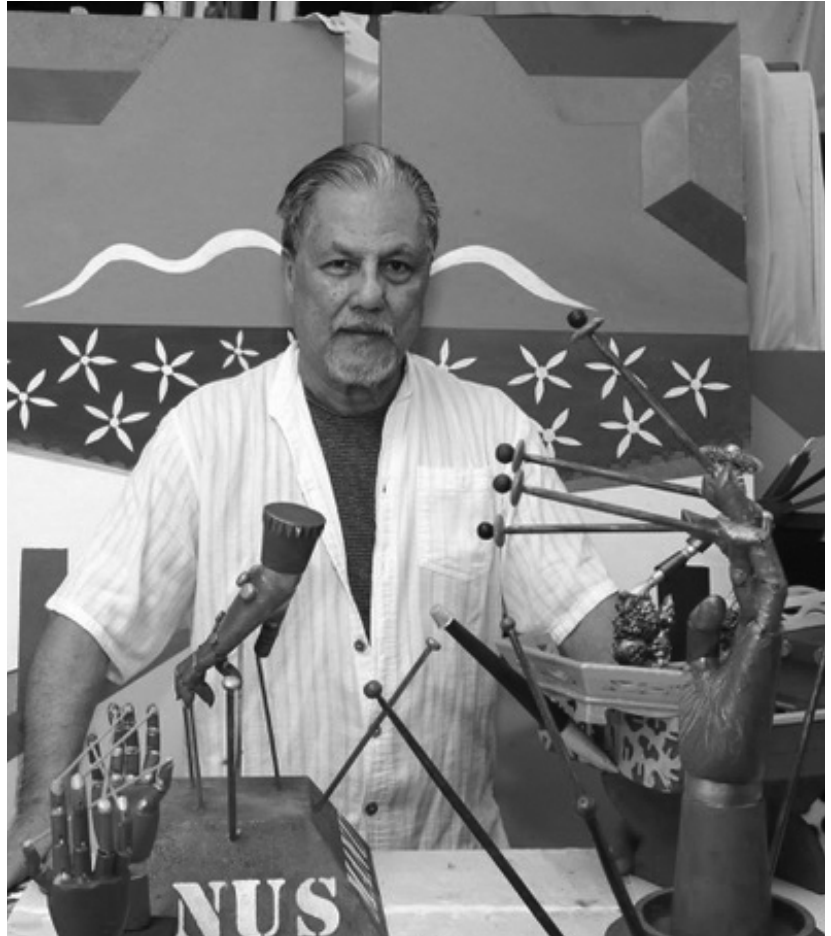
"Toro y argollas"
Bronce
49 x 25 x 39 cm
Año: 1998

OTTO APUY SIRIAS

Sala X

Isidro Con Wong
Otto Apuy Sirias

Edgar León Martínez
Guillermo Porras On

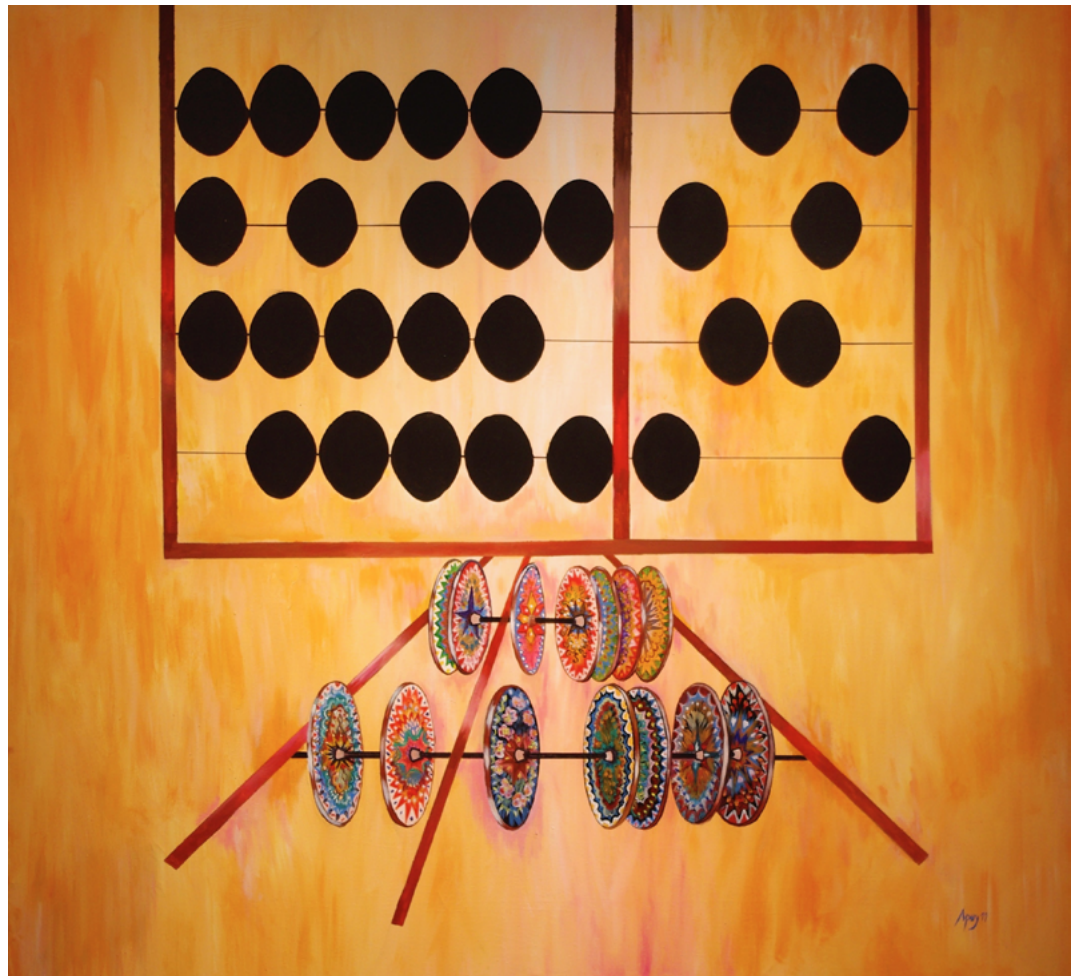
"La transformación de Chen Tin Puy"
Acrílico sobre tela
170 x 170 cm
Año: 2011

"Entre continentes"
170 x 170 cm
Acrílico sobre tela
Año: 2011

"Abacus"
Acrílico sobre tela
170 x 170 cm
Año: 2011

"El Principito"

Ensamble con muñeco articulado,
acrílico, jícara y madera

50 x 15 cm

Año: 2022

"Pietat"

Ensamble, muñeco articulado,
acrílico, madera, objetos

60 x 40 cm

Año: 2021

"El barco de los deseos"
Muñecos articulados, madera, acrílico
100 x 50 cm
Año: 2018

EDGAR LEÓN MARTÍNEZ

Sala X

Isidro Con Wong
Otto Apuy Sirias

Edgar León Martínez
Guillermo Porras On

"Valor Real"
 Instalación, foto, budas de porcelana, buda
 de plástico, buda de parafina, sobre tela roja
 Dimensiones variables
 Año: 2012

GUILLERMO PORRAS ON

Sala X

Isidro Con Wong
Otto Apuy Sirias

Edgar León Martínez
Guillermo Porras On

"Ángel Noveno"
Acrílico sobre tela
46 x 71cm
Año 2010

"Caballito en DO"
Acrílico sobre tela
30 x 40 cm
Año 2014

“El loco de las flores”
Acrílico sobre tela
90 x 110 cm
Año 2015

MAN YU

Sala IX

Man Yu

Colectivo HAPA

(Karen Olsen Yu - Anna Matteucci Wo Ching -
Jennifer Karczynski Tang)

"Niña y guerra"
Mixta sobre tela
80 x 100 cm
Año: 2021

"Fantasmas del Ayer"
Acrílico sobre tela
80 x 120 cm
Año: 2022

"Mi trajín"
 Instalación con obra textil y objetos
 Variable
 Año: 2019

COLECTIVO HAPA

(Karen Olsen Yu - Anna Matteucci Wo Ching - Jennifer Karczynski Tang)

Sala IX

Man Yu

Colectivo HAPA

“(家常特色菜) Platillo especial de la casa”
 Videoarte
 Duración: 1 min 20 seg
 Año: 2022

CONTRASTES ESTÉTICOS

EL PAISAJE COMO IMAGINACIÓN: EL LEGADO DE CHINA

Uno de los aspectos más pensados y representados por los humanos, a lo largo de la historia, en la filosofía, el arte y la historia ha sido la relación de la naturaleza con el propio ser humano. A esto se le denomina: paisaje.

El paisaje surge del acto de nombrar lo que nos es desconocido y a su vez, el de dar lugar a quienes somos en un espacio determinado con ciertas características y dimensiones. Ahí se sitúan los cuerpos y todo fenómeno natural o humano. En consecuencia, esto se relaciona con la percepción del paisaje. Por tal razón, es que todas las culturas han hecho su propia interpretación del paisaje, desde una perspectiva particular.

Su representación en la historia del arte universal ha sido muy diversa. Los itinerarios de los paisajes han estado compuestos por dioses, han sido representados como algo irracional y misterioso; pero también, como lugar sagrado, lugar de encuentros, espacio de libertad o bien, sitios exóticos.

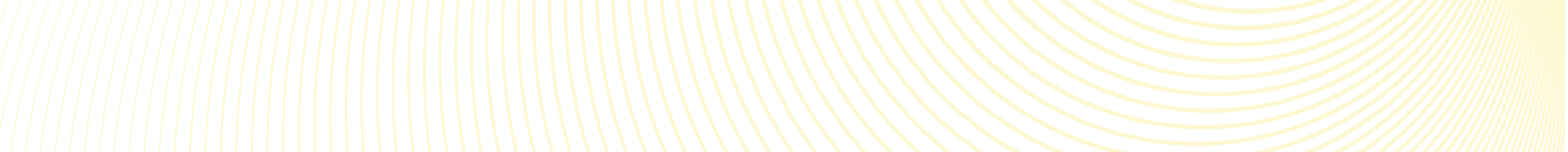
Para la cultura china el paisaje es un espacio donde el ser se deleita en la contemplación de sus detalles. La naturaleza, para la visión del ser chino, es abierta y libre, de montañas altas, cascadas simples o poderosas, ríos y lagos que se pierden entre la bruma, o el horizonte. Su interés es plantear la armonía entre los humanos y la naturaleza.

SOBRE LA PINTURA

Los chinos consideran la pintura como el único arte verdadero, lo demás, a pesar de su perfección, es solo obra del artesano. En Occidente, sabemos relativamente poco de este arte, a pesar de que los chinos han escrito sobre este arte desde el siglo VI, pero desde mediados del siglo XIX ha sido de interés para los especialistas.

El artista chino ha sido admirador de tradición, incluso hasta nuestros días. Dicha admiración se puede ver al comparar a un artista con el estilo de su propio maestro o con los del pasado. Esto no quiere decir que los artistas no busquen la originalidad personal, pero es claro, que sienten un profundo respeto por las obras de los maestros de tiempos pretéritos. En consecuencia, existen excelentes copias del arte del pasado, como lo hizo el emperador Hui Zong (1101-26) con obras de la dinastía Tang. De la misma manera, lo han hecho los coleccionistas contemporáneos.

El chino no está interesado en la perspectiva científica, herencia del renacimiento. Ellos han resuelto el problema de lo lejano y cercano en una concepción única del paisaje: Lo atmosférico. Sobre el tema del cuerpo humano erótico y desnudo, no despierta interés ya que el estudio del cuerpo se hace de manera integral con el personaje vestido. El cuerpo humano parece menos importante a los ojos del chino.

El artista nunca trabaja al aire libre y sobre un lienzo. Pero si es un gran observador de la naturaleza y lo hace de manera más minuciosa e íntima que el pintor occidental. Sus pinturas se basan en la observación del paisaje a través de sus viajes y en el taller y muchas veces se realizan después de madurar la idea en su espíritu de lo que había contemplado.

El paisaje es la síntesis de lo que el artista ha sentido ante la naturaleza. Es posible que el paisaje sea realizado con rapidez a partir de manchas y trazos poco abundantes, o bien, realizado lentamente a minuciosas pinceladas. Por los materiales se permiten pocos retoques por lo que hay que tener ideas claras, una técnica segura y una ejecución espontánea. China tiene una tradición de pintura en colores, que es similar a la acuarela, pero su mayor trabajo consiste en la grisalla generada por la tinta, en todos sus matices, y mediante el uso del pincel. Todas ellas elaboradas sobre papel o seda.

SOBRE LA CALIGRAFÍA

La caligrafía es una de las formas artísticas y culturales más importantes para los asiáticos, quienes suponen una cuarta parte de la humanidad y escriben con caracteres. El acto de la escritura está íntimamente ligada al corazón y al espíritu. Se inventó hace más de 3000 años en China y es el centro de la cultura asiática. Para Occidente es un misterio porque no tiene ningún punto de conexión con los alfabetos fonéticos.

La escritura, junto con la pintura, la música y el juego de damas, es una de las “cuatro ocupaciones de los nobles”. La escritura es el arte de saber escribir y goza de un prestigio mayor que la pintura, sin embargo, frecuentemente están unidas.

La caligrafía estaba ligada a la práctica de los nobles eruditos quienes gozaban de un lugar especial, incluso pintoresco para su ejercicio. Los maestros de la caligrafía practicaban la poesía, las conversaciones filosóficas, el ejercicio contemplativo de las cuatro estaciones.

Sus materiales permitían elaborar técnicas que definían estilos propios dando gran énfasis a la belleza y expresividad, más que a la legibilidad. Por esta razón, el maestro calígrafo no solo transmite el significado de los signos de escritura, sino que produce una obra de arte.

EL CASO DE LAS MÁSCARAS DE LING HIN WAY

Llegamos a la casa-taller de don Ling Hin Way, un espacio repleto de imágenes y experiencias que el artista y su familia han configurado a lo largo de los años. En este lugar se percibe una inagotable pulsión creadora y una búsqueda constante de autoconocimiento, características esenciales de un buen artista.

Esa misma inquietud por cuestionarse a sí mismo lleva a don José a desarrollar y sistematizar una metodología de fabricación de máscaras en el contexto costarricense. Como persona creativa, su método se distingue por su capacidad inventiva y adaptativa, es decir, por la forma en que resuelve los problemas que surgen durante la construcción de sus máscaras. Así, el artista investiga los procesos de construcción utilizados por los artesanos de su lejana China y los adapta, empleando materiales y herramientas disponibles en cualquier ferretería o bazar costarricense.

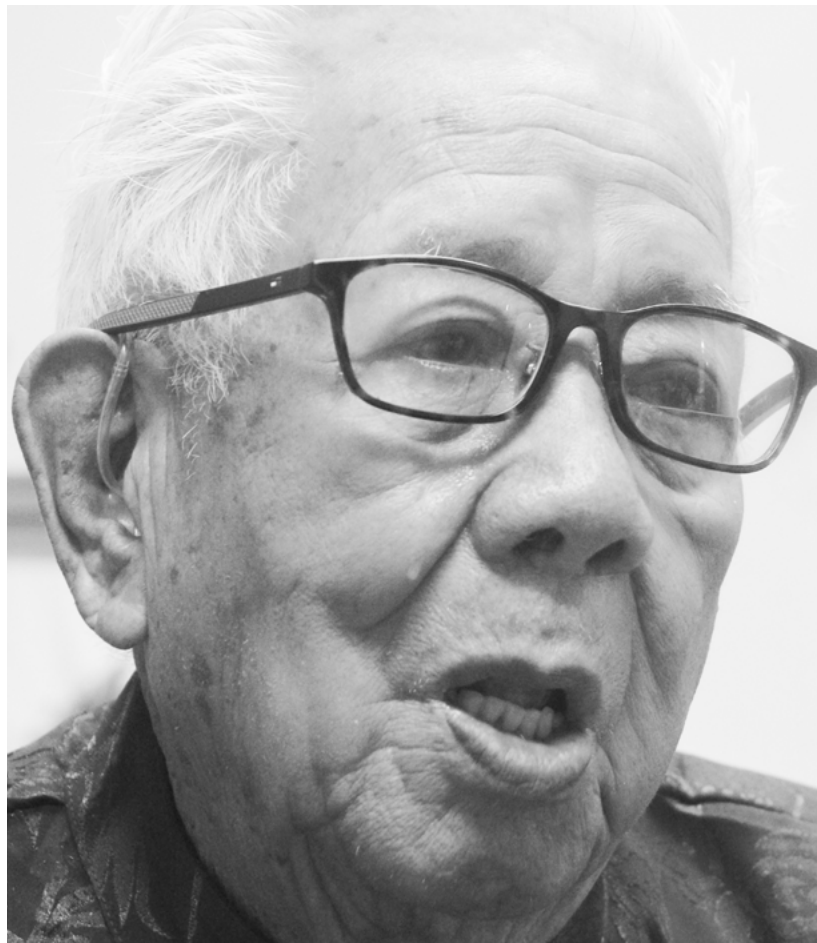
Finalmente, es necesario destacar la generosidad de Ling Hin Way, quien desinteresadamente nos comparte toda su investigación para que podamos difundirla en nuestra institución. De esta manera, juntos reconocemos el valor de esta tradición y la cultura milenaria de la cual proviene. Pero, además, y quizás lo más importante, compartimos el conocimiento para mantener vivas estas experiencias.

Vicente Alpízar Jiménez
Artista visual, docente y curador
2024

LING HIN WAY

Sala VIII

Ling Hin Way
Yebin Guo

"Peces en movimiento #1"
Témpera sobre papel
39 x 56 cm
Año: sf

"Peces en movimiento #2"
Témpera sobre papel
36 x 61 cm
Año: sf

"Peces en movimiento #3"
Témpera sobre papel
38 x 56 cm
Año: sf

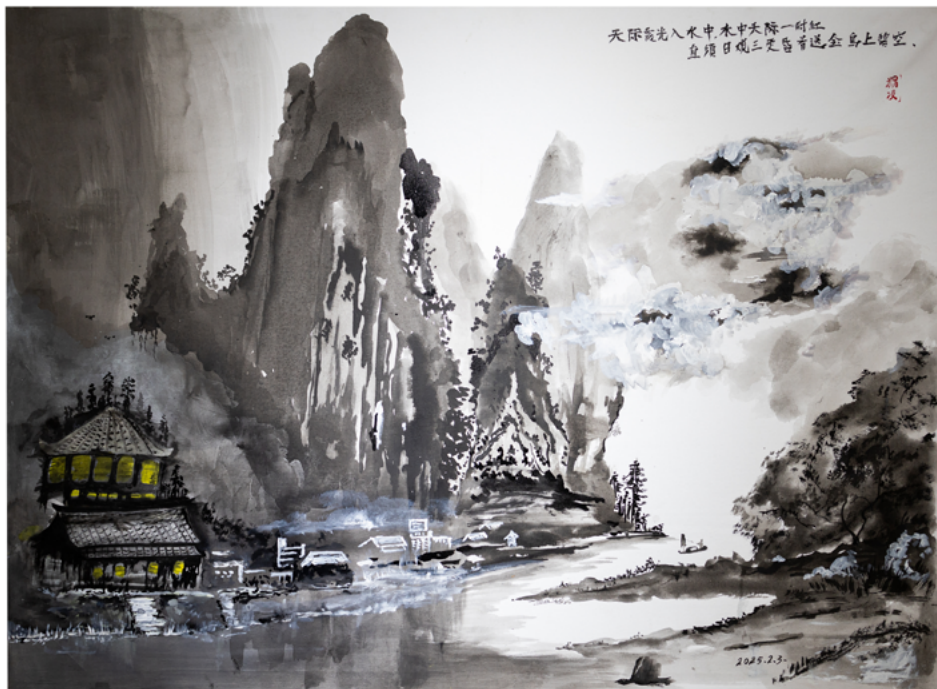
"Moutong Huá flor de China"
Hong y Lan Huá
Témpera sobre papel
47 x 74 cm
Año: 2023

"Moutong Huá flor de China"
Lyu Huá
Témpera sobre papel
43 x 78 cm
Año: 2023

"Moutong Huá flor de China"
Zise Huá Fense Huá
Témpera sobre papel
48 x 73 cm
Año: 2023

“La vida al borde del río y al pie de la montaña”
Témpera sobre lienzo
150 x 110 cm
Año: 2025

“Vivir en la montaña, es como
estar en el cielo”
Témpera sobre papel
43 x 77 cm
Año: 2023

"Detalles del bosque"
El viento da forma y vida
Témpera sobre papel
90 x 30 cm
Año: 2025

"Detalles del bosque"
El viento da forma y vida
Témpera sobre papel
90 x 30 cm
Año: 2025

"Detalles del bosque"
El viento da forma y vida
Témpera sobre papel
90 x 30 cm
Año: 2025

"Bambú verde"
Témpera sobre papel
33 x 49 cm
Año: 2003

"Jengibre que crece en
la montaña es fuerte y
hermoso"
Témpera sobre papel
33 x 49 cm
Año: sf

"Quen"
Mixta, papel, bambú, metal y
pintura acrílica
80 x 80 x 60 cm
Año: 2024

"Man"

Mixta, papel, bambú, metal y
pintura acrílica

80 x 80 x 60 cm

Año: 2024

"Chen"
Mixta, papel, bambú, metal y
pintura acrílica
80 x 80 x 60 cm
Año: 2024

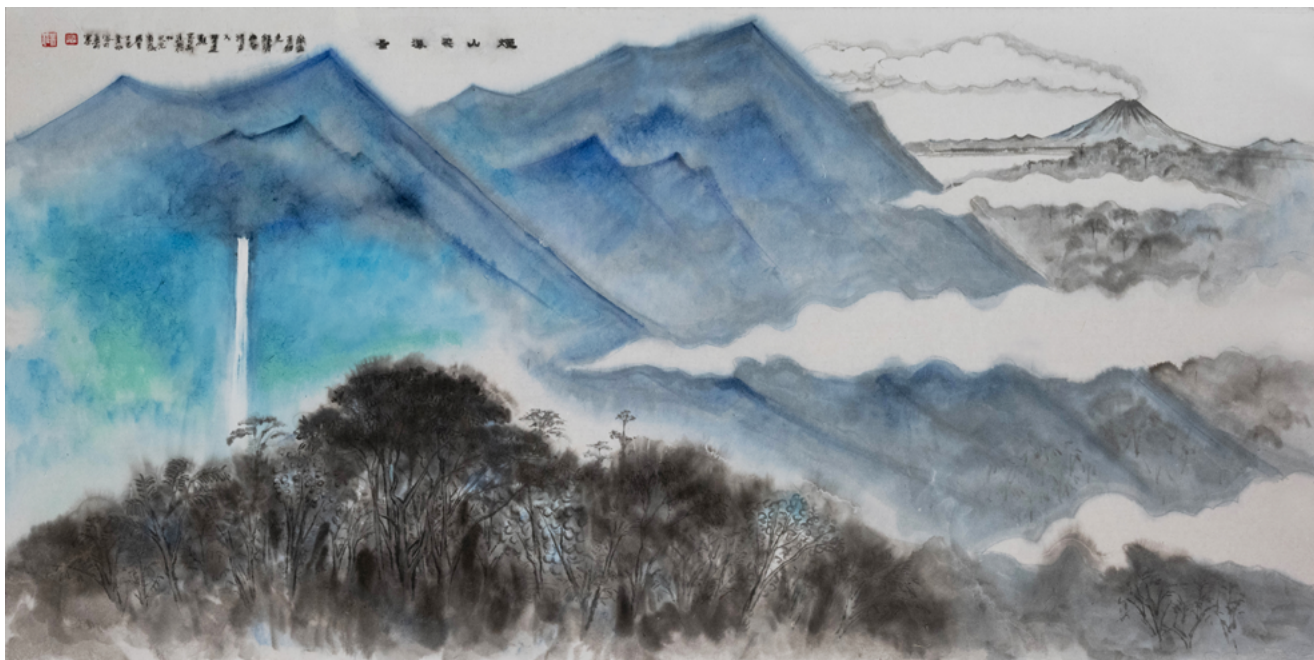

YEBIN GUO

Sala VIII

Ling Hin Way
Yebin Guo

"El volcán y la catarata"
Pintura con tinta china sobre papel
140 x 70 cm
Año: 2025

"Alas rozando flores"

Pintura con tinta china sobre papel

72 x 47 cm

Año: 2025

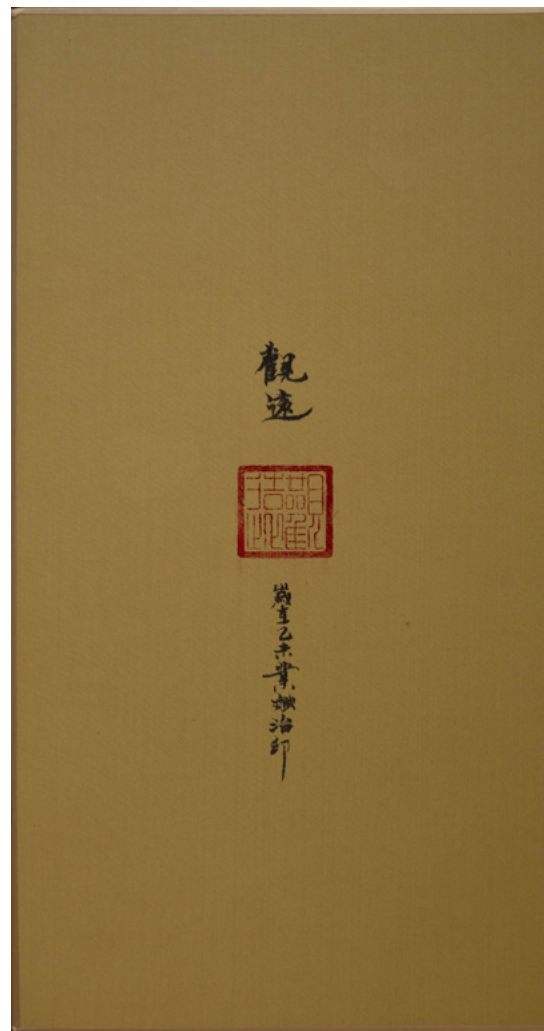
"Jiang Shan Ru Hua (Montañas y ríos como una pintura)"

Caligrafía con tinta china sobre papel

138 x 35 cm

Año: 2025

"Contemplar la lejanía"
Sobre seda, sello de piedra laosiana con pigmento de cinabrio
18 x 34 cm
Año: 2015

AGRADECIMIENTOS

Muchas son las personas involucradas en esta exhibición y su preparación “Nexos culturales entre China y Costa Rica”, con el fin de celebrar estos 170 años de la migración china a Costa Rica. Los esfuerzos han sido motivados por mostrar la visión artística de un grupo en particular y sacar a la luz obras que no han conocido un público, o bien que son poco conocidas.

Tanto la Cátedra de Historia del Arte, el programa de Exposiciones y Asesorías Plásticas Curatoriales, la Escuela de Artes Plásticas, UCR, el Instituto Confucio, UCR, Galería Nacional y la Embajada de la República Popular China, hemos querido evidenciar los aportes a las reflexiones sobre arte e identidad mediante los nexos entre China en Costa Rica durante estos 170 años de relaciones culturales.

Queremos agradecer a las familias de los artistas visuales, Isidro Con Wong, Ling Hin Way, Otto Apuy Sirias, Edgar León Martínez, Guillermo Porras On, Man Yu, el colectivo HAPA y Yebin Guo, por toda su colaboración y apertura a sus espacios de trabajo para hacer posible esta exhibición.

CRÉDITOS

Edición y coordinación: Kuok Wa Chao Chao.

Investigación y textos: Carlos Calderón Herrera, Vicente Alpízar Jiménez.

Asesoría: Iría Salas Paniagua, directora Escuela de Artes Plásticas.

Diseño del catálogo: Silvia Elena Mora Mora.

Producción: Rodrigo Martínez Cerdas.

Montaje de la exposición: Vicente Alpízar Jiménez.

Organizan:

中华人民共和国驻哥斯达黎加大使馆
Embajada de la República Popular China
en la República de Costa Rica

华人抵达哥斯达黎加170周年
170° Aniversario de la Llegada de
los chinos a Costa Rica

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

INSTITUTO CONFUCIO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ELM

Escuela de
Lenguas Modernas

Colaboran:

EAPL

Escuela de
Artes Plásticas

Galería
Nacional

Exposiciones y
Asesorías Plásticas
Curatoriales