

Julfo imposible

Melissa Matamoros

Julio imposible

Melissa Matamoros

Galería
Nacional

Del 30 de agosto al 29 de septiembre.
San José Costa Rica.
2024

LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE MELISSA MATAMOROS.

El arte como hecho social va en relación con el contexto en el que nace.

Ningún productor artístico puede negarse a ser reflejo de su entorno, las condiciones sociales, la cultura que rodea al ser humano, sus condiciones de vida etc, todo eso influye en la forma en que un artista se expresa. Por eso el arte como vestigio fundamental de las culturas humanas resulta un síntoma para estudiar con profundidad la sociedad donde se produjo. Aun así, no todos los artistas brindan un verdadero asidero para poder estudiar su origen.

Melissa Matamoros es una artista, que, sin proponérselo, porque es un hecho casi inconsciente, se encuentra totalmente comprometida con su medio.

No encontramos en el trabajo de Matamoros una propuesta que denuncie o que utilice su trabajo como medio para exponer una problemática social, personal o política. Sin embargo, el trabajo de esta joven artista se mira totalmente adherido a su medio. No lo busca expresamente, porque eso sería rozar con el panfleto, su producción es una exquisita metáfora de una situación que vivimos actualmente en todo el planeta y particularmente en Costa Rica.

Vivimos actualmente todos los seres humanos un conflicto con el medio ambiente, sabemos que la Naturaleza no existe para servirnos, aun así, no hemos dejado desde tiempos lejanos de utilizarla en nuestro beneficio sin devolver sus favores para que se siga desarrollando a plenitud.

La artista Melissa Matamoros, costarricense y habitante rural de nuestro territorio, ha desarrollado un trabajo pictórico e instalacionista, en el cual se puede analizar la situación que sufre el planeta con la problemática del cambio climático.

Nadie más que el ser humano es el causante del conflicto que estamos viviendo con la Naturaleza. Y eso ha traído una respuesta inevitable que ha traído incomodidad a nuestra vida cotidiana. Sin saber por qué, la Naturaleza se ha visto obligada a migrar, ya no en busca de sus propios lugares estacionales, como ha sido siempre, sino a interrumpir el hábitat del ser humano, quien fue el primero en invadir el de ella.

Melissa Matamoros, artista consciente nos trae una propuesta, que sin abandonar la función estética que tiene el arte, utilizando al contrario una búsqueda de la belleza que se encuentra en nuestro contexto, con vibrantes colores que recuerdan al habitante de la tierra, llena de movimiento y fuerza cromática para mostrarnos que la Naturaleza, en este caso las aves, tiene todo el derecho de reclamar el hábitat que una

vez le perteneció. Y Natura lo hace, cada día encontramos más y más especies que se introducen en nuestro medio humano y Matamoros sin plantear una denuncia expresa, pues su expresión personal descansa en la función estética del arte, con metáforas de gran lirismo y composiciones maravillosamente estructuradas, plenas de movimiento y fuerza nos pone al tanto del daño que hemos causado, expulsando a los animales (las aves) de sus hogares y viendo como el nuestro se llena de belleza animal que reclama lo suyo.

Pero, no solo ese aspecto de la relación humano ambiental le interesa a Melissa Matamoros, también observa detenidamente, el simbolismo de los colores y cómo le hemos adjudicado significado a ciertas criaturas de acuerdo su cromatismo y ella se pregunta, ¿qué ocurriría si algunos animales tuviesen otro color? Y lo expresa cambiando los colores a algunas aves. Es una magnífica propuesta que alude directamente a la cultura en que vivimos, de la cual, para satisfacción de nosotros, ella forma parte. Con esta otra visión de su trabajo, esta artista se coloca en un nivel serio y penetrante como verdadera productora artística.

Después de conocer la producción de esta artista costarricense y penetrar en ella, estoy segura de que se observará a la Naturaleza tomando en cuenta otro punto de vista más profundo. La vocación ambientalista de los costarricenses es grande, pero cuando el arte se interesa en ella y promueve, como ocurre con el trabajo de Matamoros, una verdadera preocupación por nuestro bello hábitat, puede decirse que la sociedad costarricense ha crecido, para bien, en el cuidado de su medio.

Con artistas como Melissa Matamoros, que sin pretenderlo se muestra como guardiana de nuestras bellezas naturales, el país gana como productor ecologista.

Con sinceridad, espero que el trabajo de esta interesante artista pueda recorrer otras zonas de nuestro planeta para que todas las personas que lo observen tomen conciencia de que nos hemos equivocado maltratando nuestro ambiente y que quizás podamos revertir el proceso.

Cierro, invitando a los que contemplen la producción de Melissa a comprender que el legado que nos dieron los grandes maestros del arte es una lección de como la estética puede también educarnos para proteger nuestro hogar que en definitiva seguirá siendo la Naturaleza. ¡¡Gracias Melissa Matamoros por recordarnos!!

Dra. Marjorie Avila Salas
Crítica de arte

“BLACK DUSK”. Acrílico sobre tela, 170 X 150 cm. 2022. \$4500

“DINNER PARTY”. Acrílico sobre tela, 120 X 160 cm. 2024. \$4000

“GRANDEZA”. Acrílico sobre tela, 90 X 90 cm. 2024. \$1500

“HOT PINK”. Acrílico sobre tela, 90.5 X 90 cm. 2024. \$1500

“INCÓGNITO”. Acrílico sobre tela, 80 X 100 cm. 2024. \$1500

“LA PARADA”. Acrílico sobre tela, 130 X 150 cm. 2024. \$4000

“LA RAZÓN DE LAS GARZAS”. Acrílico sobre tela, 140 X 160 cm. 2024. \$4000

“LOS MENSAJEROS”. Acrílico sobre tela, 102.5 X 102 cm. 2024. \$2000

“¿QUIÉN ES QUIÉN? O FIESTA DE DISFRACES”. Acrílico sobre tela, 170 X 150 cm. 2023. \$4500

“¿QUIÉN LOS INVITÓ?”. Acrílico sobre tela, 170 X 150 cm. 2024. \$4500

“TERTULIA”. Acrílico sobre tela, 150 X 150 cm. 2024. \$4300

“TODO APUNTA A MI”. Acrílico sobre tela, 120 X 130 cm. 2024. \$3000

“ODA AL VERANO”. Resina, lámina acrílica, nylon y pintura acrílica.
Dimensiones variables. 2024. \$6000

Mi cotidianidad transcurre en medio del color verde, en las faldas del Cerro Chirripó en Pérez Zeledón. Es el color que me acompaña a donde mire. Pero no viene solo, además de su saturada presencia, las aves ofrecen un sublime contraste, de formas, de color y de sonido. Desde mi terraza las aves me hacen partícipe de sus afanes, y sin saberlo, son el punto de partida en mi evolución indagatoria.

Como observadora y participante de la naturaleza que me rodea, puedo ver mi plácida reacción cuando la fruta cuidadosamente colocada en los comederos es disfrutada por aves como las tángaras, bolseros, mirlos y sinzontes. Luego mi desconcierto cuando una veintena de pajuilas (*Ortalis cinereiceps*), con sus torpes movimientos devoran en segundos lo que yo había apartado para mis pajaritos. En ambos casos son aves, según la definición de Alexander Skutch, un pájaro es todo aquel que tiene plumas. ¿Cuál es esa distinción que hago entre esas dos aves? ¿De dónde proviene? ¿Desde dónde hago esa diferenciación? ¿Qué criterios de contraste utilizo?

De manera natural y detenida, mi indagación me fue llevando a plantearme escenarios en donde se invertían los papeles, ¿y si fuéramos nosotros los observados? ¿y si reclamaran las aves su territorio? ¿y si utilizaran herramientas disuasorias para generar confusión?

Utilizando metáforas inspiradas en la naturaleza, quisiera observar si nuestra percepción está condicionada por más aspectos de los que somos conscientes y cuestionarme mediante el contraste, mundos imposibles e impensables.

Vuelo imposible
Melissa Matamoros Madrigal
2024

Melissa Matamoros Madrigal

8 enero 1981

- 2012- 2024 Fundadora y profesora del proyecto Terraza del Artista, talleres y galería, San Isidro de El General, Pérez Zeledón.
- 2010-2018 Subdirectora Monte Azul Contemporary Art Gallery, Monte Azul, Rivas, Pérez Zeledón.
- 2008-2009 Profesora Curso Pintura I y Pintura II nivel académico, Escuela Casa del Artista.
- 2008 Profesora Pintura e Historia del Arte, Universidad Continental de las Ciencias y el Arte.
- 2007 Profesora Artes Plásticas Colegio Internacional SEK- Costa Rica.
- 2007-2008 Bachiller en Bellas Artes, Universidad Continental de las Ciencias y el Arte.

Exposiciones individuales

- 2022 Pletórico Vuelo, Terraza del Artista, San Isidro de El General, Pérez Zeledón.
- 2019 Serie Floral, Terraza del Artista, San Isidro de El General, Pérez Zeledón.
- 2016 Pintura, Casa de la Cultura José Figueres Ferrer, Barrio Escalante.

Exposiciones colectivas

- 2024 I Bienal de Arte Lumínico, Galería Nacional, San José, Costa Rica.
- 2022-23 Subasta SUMARTE, artista invitada, Museo Marte, San Salvador, El Salvador.
- 2022 Bienal Tridimensional Juan Ramón Bonilla, Museo de Arte de Cartago, Costa Rica.
- 2022 Viva la paz, artista invitada, Asamblea Legislativa, San José, Costa Rica.
- 2022 CROMA Bienal de Arte, Costa Rica Country Club.
- 2009 Galería Sofía Wanamaker, Colectivo Tryunta.San José, Costa Rica.
- 2008-2010 Taller Nacional de Grabado, Coordinador MFA Rudy Espinoza.
- 2007-2010 Taller de la Diseñadora de joyas y orfebre Julieta Odio.
- 2005-2007 Academia de diseño y orfebrería, Studio Metallo.

Colecciones

Monte Azul Contemporary Art, colecciones privadas en Costa Rica, Estados Unidos, Suiza y El Salvador.

Julio imposible

Melissa Matamoros

www.melissamatamorosart.com

 [melissaartistavisual](https://www.instagram.com/melissaartistavisual)

Galería
Nacional

Centro Costarricense de Ciencia y Cultura.
Agosto - septiembre 2024.
San José Costa Rica.

Julio imposible

Melissa Matamoros

© 2024