

Terrícola

Terráqueo

Lucía Madriz, artista visual contemporánea costarricense

76275 Ettlingen, Alemania; correo electrónico: lucia.madriz@gmail.com , página web: www.lucia-madriz.com

Resumen

En este ensayo visual la artista contemporánea costarricense Lucía Madriz (n.1973) comenta algunas de sus creaciones y nos hace un recorrido por los diferentes temas que ha utilizado en su práctica artística, exponiendo la especificidad de cada trabajo al mismo tiempo brindando una idea general de su producción.

Madriz se ha interesado por temas relacionados con la justicia social, como el feminismo, el ecofeminismo, la sostenibilidad y la actual crisis medioambiental. Se ha enfocado especialmente en el campo de la agricultura, el uso de Organismos Genéticamente Modificados (OMG o GMO) y la soberanía alimentaria. Para ello presenta sus instalaciones hechas con arroz, maíz, frijoles, etc; todos productos agrícolas importantes para la alimentación de poblaciones en Latinoamérica, el Caribe y otros lugares del mundo. Su trabajo también busca puntos de entrada y paralelos entre humanos, plantas y otras formas de vida, y para ello utiliza información científica, saberes de poblaciones rurales y culturas prehispánicas mesoamericanas.

La artista utiliza diferentes lenguajes como la instalación, el video-performance, la animación, la pintura, y más recientemente ha creado pinturas interactivas con sonido y componentes electrónicos (Arduino).

En el 2024 recibió el Premio Nacional en Artes Visuales de Costa Rica, y en el 2023 fue incluida en el libro *Latin American Artists from 1785 until now*, de Editorial Phaidos, Londres. También ha participado en varias bienales internacionales, entre ellas destacan la 55ava Bienal de Venecia (2013), Mercosul (2011), X Bienal de La Habana (2008).

Para conocer más sobre la obra de esta artista se puede visitar su página web: www.lucia-madriz.com

Palabras clave

Arte contemporáneo, Centro América, ecofeminismo, sostenibilidad, agricultura, plantas

Resumo

Neste ensaio visual, a artista costarriquenha contemporânea Lucía Madriz (n. 1973) discute algumas de suas criações e nos leva a uma jornada pelos diferentes temas que utilizou em sua prática artística, destacando a especificidade de cada obra e, ao mesmo tempo, oferecendo uma visão geral de sua produção. Madriz se interessa por questões relacionadas à justiça social, como feminismo, ecofeminismo, sustentabilidade e a atual crise ambiental. Ela tem se concentrado particularmente na agricultura, no uso de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) e na soberania alimentar. Para tanto, apresenta instalações feitas com arroz, milho, feijão e outros alimentos básicos — todos produtos agrícolas importantes para alimentar populações na América Latina, no Caribe e em outras partes do mundo. Seu trabalho também explora pontos de partida e paralelos entre humanos, plantas e outras formas de vida, baseando-se em informações científicas, no conhecimento de populações rurais e em culturas mesoamericanas pré-hispânicas. A artista utiliza diferentes meios, como instalação, videoarte, animação, pintura e, mais recentemente, criou pinturas interativas com som e componentes eletrônicos (Arduino).

Em 2024, recebeu o Prêmio Nacional de Artes Visuais da Costa Rica e, em 2023, seu trabalho foi incluído no livro *Latin American Artists from 1785 until now*, publicado pela Phaidos, Londres. Participou também de diversas bienais internacionais, incluindo a 55ª Bienal de Veneza (2013), a Bienal do Mercosul (2011) e a 10ª Bienal de Havana (2008). Para saber mais sobre o trabalho desta artista, visite o site: www.lucia-madriz.com

Palavras chave

Arte contemporânea, América Central, ecofeminismo, sustentabilidade, agricultura, plantas

Abstract

In this visual essay, contemporary Costa Rican artist Lucía Madriz (b. 1973) reflects on a selection of her works and guides the reader through the different themes explored in her artistic practice, highlighting the specificity of each project while also offering an overview of her broader body of work.

Madriz has engaged with issues related to social justice, such as feminism, ecofeminism, sustainability, and the current environmental crisis. She has focused particularly on the field of agriculture, the use of Genetically Modified Organisms (GMOs), and food sovereignty. To this end, she presents installations made with rice, maize, beans, and other agricultural products that are central to the diets of populations in Latin America, the Caribbean, and other parts of the world. Her work also seeks points of connection and parallelism between humans, plants, and other forms of life, drawing on scientific information, the knowledge of rural communities, and pre-Hispanic Mesoamerican cultures.

The artist works across multiple media, including installation, video performance, animation, and painting. More recently, she has created interactive paintings incorporating sound and electronic components (Arduino).

In 2024, she received the National Prize in Visual Arts of Costa Rica, and in 2023 she was included in the book *Latin American Artists from 1785 until Now*, published by Phaidon, London. She has also participated in several international biennials, notably the 55th Venice Biennale (2013), the Mercosur Biennial (2011), and the 10th Havana Biennial (2008). To learn more about the artist's work, visit: www.lucia-madriz.com

Keywords

Contemporary art; Central America; Ecofeminism; Sustainability; Agriculture; Plants

1. Introducción

En este ensayo visual presentaré un recorrido general sobre mi quehacer artístico desde sus inicios hasta ahora. Primero me presento, hablo de mis influencias y comparo mi declaración de artista y forma de trabajo. Después comento una selección de obras que están asociadas a temáticas recurrentes en mi trabajo.

A través del arte tengo el privilegio de compartir mis inquietudes y con este ensayo visual espero provocar curiosidad y reflexión sobre los temas que presento.

Finalmente quiero señalar que la lectura de una obra visual va más allá de mis intenciones como artista pues depende de la cultura y la experiencia vital de cada persona.

2. Sobre mi persona

Nací en San José, la capital de Costa Rica. Este país es parte de Mesoamérica - un término utilizado para definir las culturas precolombinas que habitaban y habitan los territorios que se extienden desde el centro de México hasta el norte de mi país. Costa Rica desde siempre ha sido un espacio de transición cultural y es un puente biológico en el que confluyen flora y fauna del sur y del norte del Continente Americano, y continúa siendo un 'puente migratorio' para personas de países del Caribe y Suramérica en camino hacia Estados Unidos. Desde hace 14 años vivo entre Alemania y Costa Rica. Soy mujer, mamá y artista. La diversidad, es parte de mi identidad: diversidad biológica, de orígenes, de maneras de ver el mundo; de intereses y de formas de hacer.

Figura 1. Fotorama de Reclamo (2017). Video-performance.

Figura 2. Vista de la exposición individual *Rastros* (2005) del artista nicaragüense Rolando Castellón en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, San José Costa Rica. Fotografía: José Alberto Hernández.

3. Sobre mi trabajo

3.1. Influencias

Mi trabajo se nutre del Arte Conceptual, Arte Povera y un poco el Land Art pero hay una diferencia radical con el último pues los artistas de este movimiento utilizaron el paisaje como un medio sin tomar en cuenta cuestiones ambientales.

La obra que influyó más en mi trabajo es la del curador y artista nicaragüense Rolando Castellón quien entiende el acto de vivir como un acto artístico: todo es potencialmente arte. Él va creando ecosistemas con barro, semillas, troncos, poesía, fotos, objetos encontrados, y objetos de su *Artseum*, su propia colección (Bringas, 2017). Su obra me enseñó la poesía de los materiales y una libertad sin límites, muy contemporánea y al mismo tiempo ancestral (ver Figura 2).

Otras influencias han sido el movimiento feminista, el ecofeminismo, las ciencias naturales, saberes de poblaciones rurales y culturas prehispánicas mesoamericanas.

3.2. Declaración de la artista

Para mí el arte es una herramienta para comprender el mundo. Me gusta pensar que mi trabajo va más allá de las diferentes técnicas y que explora muchos otros aspectos aparte del visual como el poético, el político y el emocional. Es por eso que me identifico más con los temas que trabajo que con una técnica específica. Uno de los aspectos más importantes del arte para mí es la posibilidad de preguntar y poner en duda. El arte es un medio para establecer diálogo con el público. Este no necesariamente existe a través de la racionalización de la obra o del lenguaje sino también a través de experiencias individuales que incluyen recuerdos, historias, lo sensorial y lo emocional.

En mi caso, el uso de los recursos en armonía con el medio ambiente y los seres humanos es fundamental. Me interesa la ecología, la justicia social, la no violencia y la democracia participativa.

3.3. Forma de trabajo

Mi proceso creativo es bastante distanciado de un método a pesar de que se pueden reconocer patrones. Todo empieza con una curiosidad, una duda, una pequeña hipótesis que se va construyendo y alimentando de informaciones como conversaciones, exposiciones -siempre me enriquecen y me inspiran muchísimo- y aunque también hago mis lecturas prefiero escuchar conferencias y entrevistas, me gusta oír hablar porque se siente la emoción, conoce uno más a las personas detrás y el público, y eso me da una energía que va más allá de las palabras. También son igual o más importantes los periodos de ausencia de ruido/otras voces para aclarar y afinar lo que se quiere hacer. Y desde que aparece esa semilla que es la duda, o la pregunta, ya esta viene con sus necesidades de materiales y lenguaje; ya sé si es una instalación, un video, una pintura, una animación, un objeto o un performance. Mi obra es muy variada en sus lenguajes, me encanta probar y aprender, y entonces hago las ediciones de mis videos, aprendí a animar, he hecho partituras gráficas y música usando los números Fibonacci y Phi, aprendí Arduino y ahora estoy luchando con P5.js, un programa para hacer arte interactivo. Entonces crear es una gran aventura para las personas que hacemos arte, y es mejor emprenderla sin la presión del tiempo.

4. Algunas obras, algunos temas

He hecho una selección de obras para dar una idea general de mi producción. Mi producción artística no es lineal sino más bien son temas que exploro y se complementan con otros dando paso a una obra que contiene diferentes capas semánticas abiertas. Por ejemplo el ecofeminismo toca con el feminismo, las ciencias ambientales y la sociología. A continuación presento algunos de los temas que me han acompañado en mi producción a través de 7 obras, una por página.

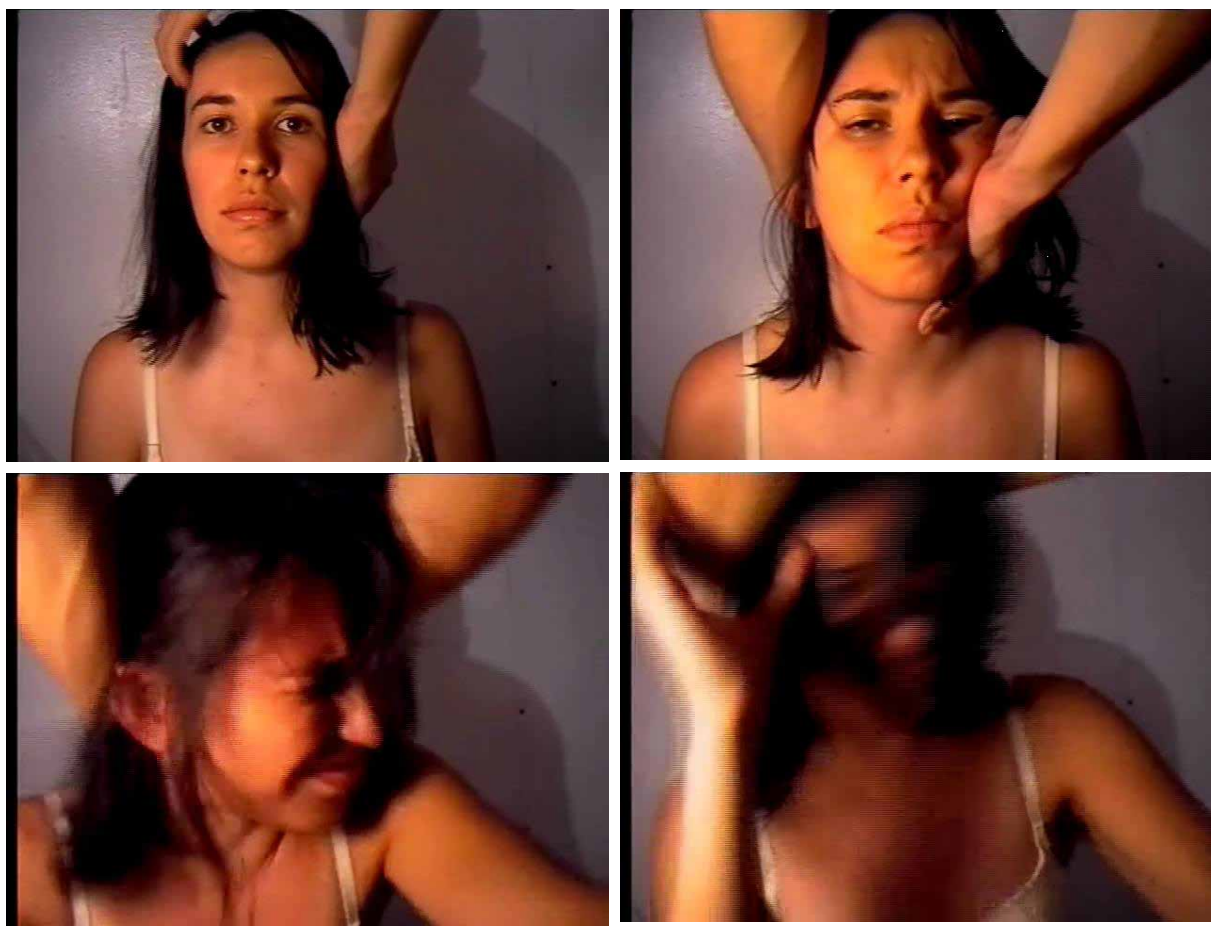

Figura 3. *Dolor de Cabeza* (2002). Fotoramas del video-performance homólogo. Cortesía de la artista.

4.1. Desigualdad de género

Toda mi obra es autobiográfica en el sentido de que refleja mis preocupaciones y de alguna manera mis propias experiencias. Mi estar y ser se empezó a ver afectado por las expectativas y construcciones de género de la sociedad machista y patriarcal; de repente estaba en la categoría de mujer. Se esperaba que asintiera, cediera mi lugar, esperara y fuera pasiva en todos los ámbitos: desde mi sexualidad hasta en el ámbito de trabajo. Entonces empiezo a usar la cámara fija para crear video-performances sin público, para poder controlar qué partes de mi cuerpo son expuestas. Y en estos expreso estas imposiciones violentas, como es el caso en *Dolor de Cabeza* (ver Figura 3).

Figura 4. *Money Talks* (2003). Video-performance. Cámara: Jurgen Ureña. Cortesía de la artista.

4.2. Desigualdad económica

Tuve la suerte de trabajar como asistente de Helen Temple, socióloga especializada en Medio Ambiente y Género. En los trabajos de campo conocimos varios grupos de mujeres en zonas rurales que se organizaban para resolver problemas económicos propios pero también problemas ambientales de sus comunidades. Este acercamiento a la agricultura de subsistencia y la dinámica de migración de campesinas a la ciudad me hizo comprender mejor el fenómeno de la feminización de la pobreza, lo que inspiró en parte el performance de *Money Talks*.

Para esta obra realicé una instalación hecha de arroz y fri-

joles. Estos dos productos son la base de la dieta costarricense pues los consumimos hasta 3 veces al día. En Costa Rica utilizamos la frase 'ganarse el arroz y los frijoles' que es sinónimo de ir a trabajar pero especialmente nos habla de salarios precarizados que apenas cubren una alimentación humilde.(ver Figura 4).

'Money Talks', por su parte, significa que 'el dinero manda'. Durante la realización de esta obra estaba en discusión uno de los muchos Tratados de Libre Comercio entre E.U.A. y diferentes países centroamericanos y del Caribe, en los que se crea más dependencia política y económica de este país del norte.

Figura 5. *Bio Hazard*.(2007) Instalación hecha con arroz, frijoles y maíz. 3m de diámetro. Cortesía de la artista.

4.3. Organismos Genéticamente Manipulados (OGM o en inglés GMO)

Este tema ha inspirado varias de mis instalaciones hechas con semillas como es el caso de *Biohazard*. (ver Figura 5). Desde los inicios de la agricultura en la región del Tigris y el Éufrates los agricultores siempre guardaron las mejores semillas de la cosecha para cultivarlas al año siguiente. Así se iban mejorando los cultivos. Ese es el caso de la hierba Teocintle (*Zea perennis*) que gracias a este proceso de selección realizado por los indígenas mesoamericanos, desarrolló el tamaño de su mazorca y se creó lo que conocemos como maíz (*Zea mais*).

Las semillas modificadas genéticamente son patentadas. Las compañías tienen derechos de propiedad intelectual

sobre éstas y las y los agricultores no pueden guardar semillas para la próxima cosecha. Cada vez que viene la siembra hay que comprar las semillas y sus respectivos agroquímicos. Estas semillas de laboratorio no tienen la experiencia/información de las condiciones del suelo ni climáticas del entorno en el que van a vivir lo que las hace menos adaptables.

Estas semillas han sido manipuladas para que sobrevivan a 25% más de agroquímicos que las convencionales. Estos pesticidas matan a las abejas y a otros polinizadores (Germanos, 2021), contaminan el agua y son fumigados sobre comunidades enteras poniendo en peligro la salud de las personas (Comisión Internacional de Derechos Humanos, 2017) y atentan contra la biodiversidad de semillas.

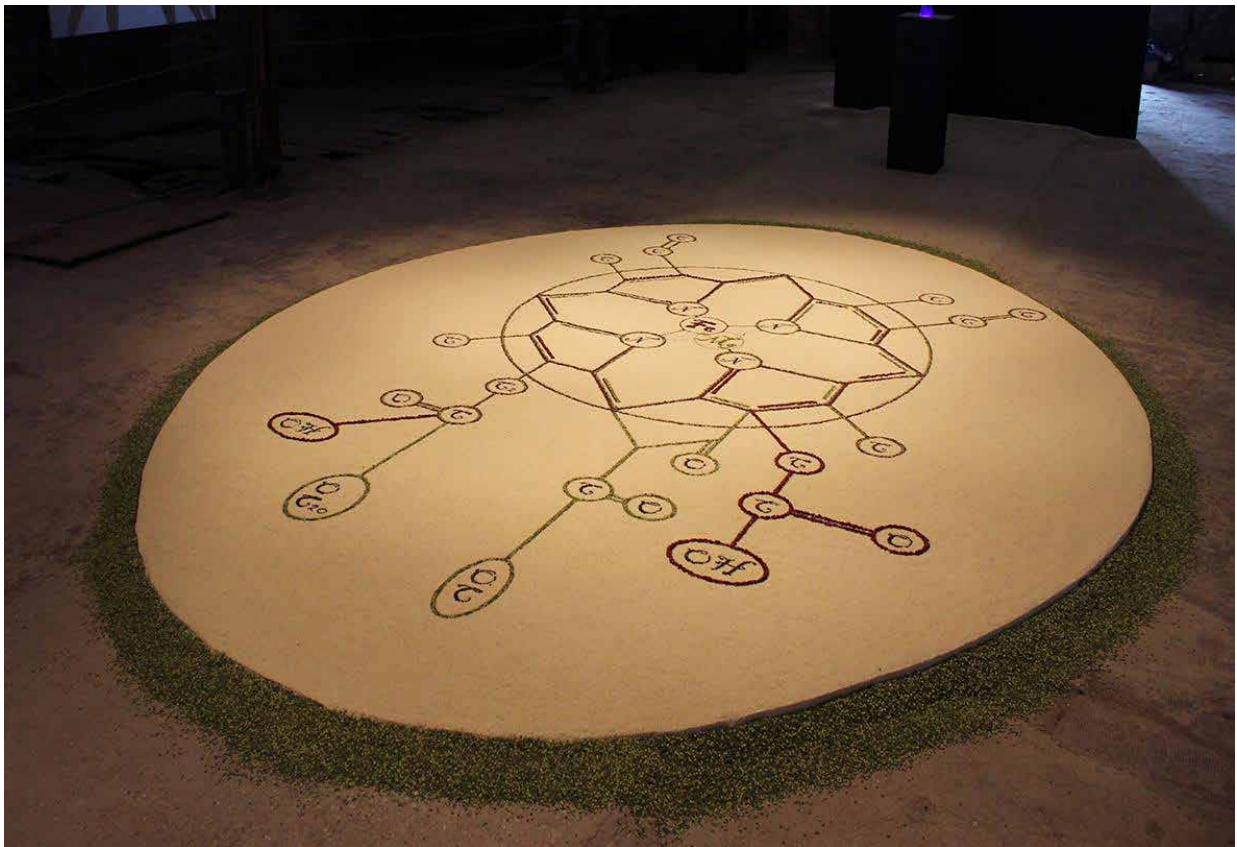

Figura 7. *Vitalis Chloro-Sanguis*.(2013) Instalación hecha con arroz, frijoles y guisantes. 3 x 4 m. Presentada en la 55ava Bienal de Venecia.Cortesía de la artista

Como dice Hilal Elver, especialista de la ONU en un reporte hecho en marzo del 2017: "Usar más pesticidas no tiene nada ver con eliminar la hambruna en el mundo. De acuerdo con la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas -FAO-, somos capaces de alimentar 9 miles de millones de personas en la actualidad. La producción está definitivamente en crecimiento, pero el problema es la pobreza, la desigualdad y la distribución." (Carrington, 2017)

4.4. La relación vital entre plantas y humanos

En esta obra exploro la conexión entre los humanos y las plantas. Las cianobacterias "contaminaron" la Tierra con oxígeno hace 2.500 millones de años produciendo las condiciones necesarias para el desarrollo de la Vida como la conocemos hoy. Antes de que ellas dejaran el mar, nuestro planeta era piedra. Las plantas empezaron a vivir

fuera del agua, murieron y se descomponieron formando el sustrato...lo que nosotros llamamos tierra. Las plantas nos dan oxígeno, alimento y medicina, refugio, textiles, madera, combustibles, etc. Ellas protegen los ríos y los mantos acuíferos, evitan la erosión de los suelos y bosques, y ayudan a la creación de nubes.

En esta instalación superpongo la molécula de la hemoglobina y la de la clorofila, las sangres de humanos y plantas, cuyas estructuras son semejantes, pues ambas son porfirinas. La clorofila transforma la luz solar en energía y la reparte en el cuerpo de la planta mientras que la sangre es el vehículo para transportar oxígeno a todo el cuerpo. La clorofila es rica en magnesio y este metal juega un importante papel en la formación de glóbulos rojos y la prevención de la anemia en humanos. Tal vez los humanos no somos tan diferentes de las plantas como creemos.

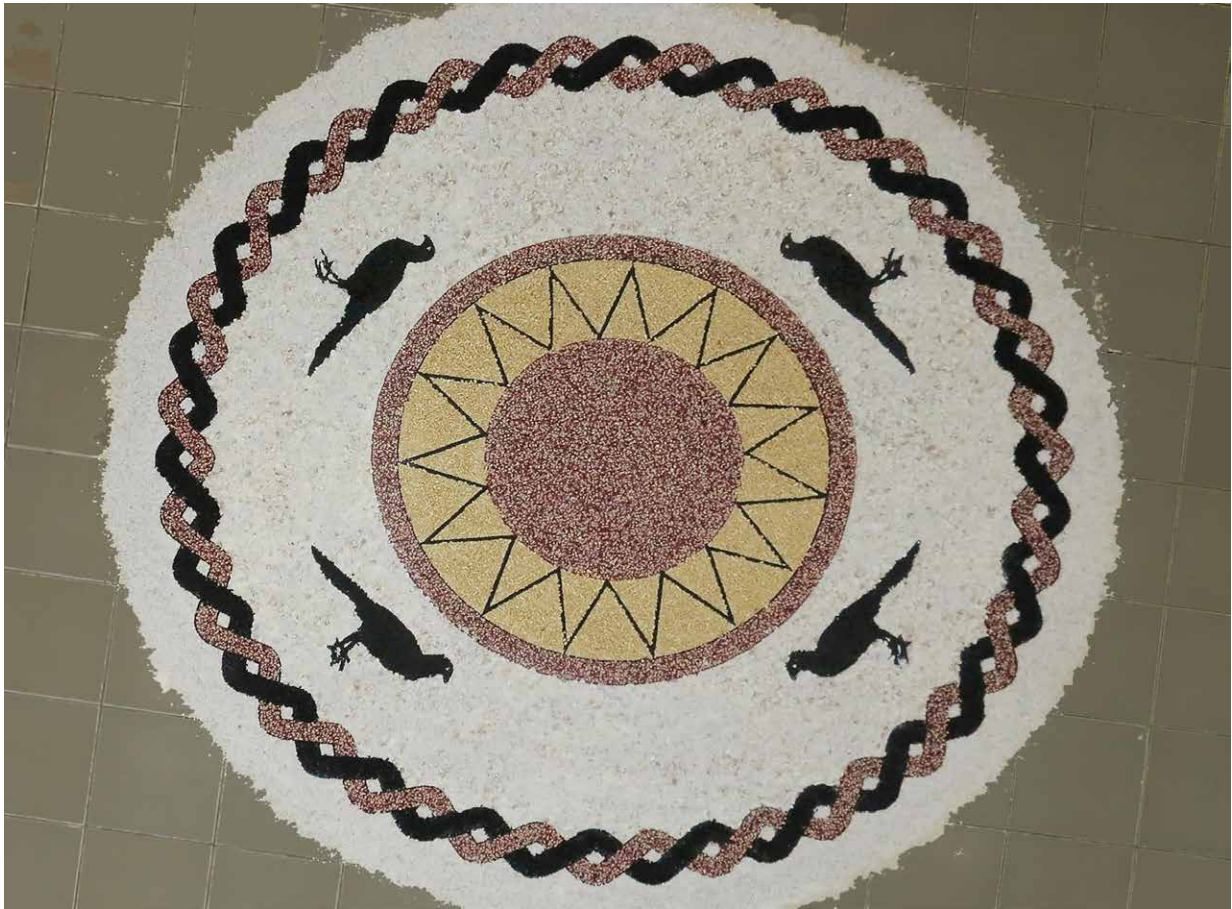

Figura 8. *Hay Pozol!* .(2020) Instalación hecha con piedras, frijoles y maíz pujagua. 3 m de diámetro. Realizado para la exposición *Después del Edén*, un proyecto del Centro Humboldt para la Conservación y el Cambio Climático Nicaragua. Presentado en la Alianza Francesa de Managua. Cortesía de la artista

4.5. Conocimiento popular y bioindicadores

En el norte de Nicaragua las chachalacas cantan: ¡Hay pozol! ¡Hay pozol! ¡Hay pozol! Estas aves asentadas en terrenos cercanos al bosque anuncian las lluvias que harán crecer el maíz pujagua (del *náhuatl*: «puxauac», blando), una variedad endémica de la región mesoamericana que se utiliza para hacer esta bebida. Este tipo de maíz es fuente de proteínas y fibra, y contiene más minerales que otras variedades por lo que es un alimento altamente nutritivo. Junto al cultivo de esta planta existen saberes y costumbres que son parte de la identidad cultural nicaragüense y de la región mesoamericana. Sin embargo, con el cambio climático su cultivo se ha vuelto

difícil y su producción ha disminuido significativamente dado a el fenómeno del Corredor Seco en Centroamérica que afecta directamente a la agricultura y ha contribuido al aumento de la pobreza. (Ramírez Uresti, 2019) Los bosques regulan el clima: reducen la temperatura, retienen la humedad y crean nubes (Moscoso P., 2015). Además protegen los mantos acuíferos y dan hogar a la gran biodiversidad de la región, son fuente de alimento para las comunidades locales y hogar de los pueblos originarios, quienes son los que mejor saben cuidar de ellos.

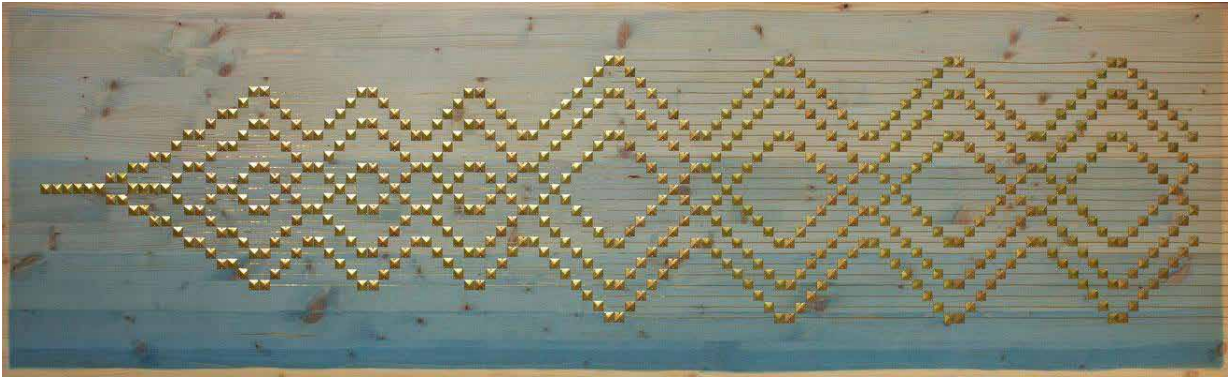

Figura 9. *Serpiente de Agua* (2022). 200 x 60 cm. Obra interactiva. Madera pintada, componentes electrónicos y arduino. Cortesía de la artista

4.6. Serpiente de Agua: Saberes indígenas e interdependencia

Esta obra es la primera en que utilicé un microcontrolador (pequeña computadora) y sensores. Yo misma realicé el hardware y aprendí a programar y usar el Arduino. Fue concebida con la intención de que personas no videntes también pudieran disfrutarla.

Al tocar los cuadritos de bronce estos reproducen los cantos de 25 aves que viven en territorio costarricense. El diseño se basa en los números Fibonacci, que se pueden ver reflejados en la naturaleza como en el número de pétalos de las flores, la distribución de las semillas en los girasoles, la forma en que se ramifican las plantas, etc. Estos números los he estado utilizando para crear composiciones para mis pinturas en madera y murales, y para editar videos desde el 2005 y se han convertido en mi forma de estructurar y unir mi trabajo a la naturaleza.

El resultado es una especie de serpiente o reflejo que sobre el color celeste de la madera evoca al agua.

En Mesoamérica, en la mitología mexica y maya, Serpiente de Agua es uno de los nombres con los que se refiere al dios responsable de las lluvias, los ríos y las cosechas, es decir, del ciclo del agua. Ellos entendían que sin bosques no hay río y ni lluvia, pues la humedad que los árboles absorben por sus raíces se evapora a través de las hojas y produce flujos de vapor de agua. El bosque influye en la formación de nubes con polvo, bacterias, polen y esporas de hongos que promueven la condensación.

Figura 10. Fotograma de la animación *The End* (2025). Obra presentada en el Museo de las Mujeres en la exposición *EcoArte: Geopoéticas do Sul* curada por la Profa. Dra. Lilian Amaral. Cortesía de la artista.

4.7. The End está escrito como en el final de las películas de Hollywood. Las letras empiezan a desaparecer mientras las semillas crecen y sus brotes se convierten en algo parecido a un bosque. En esta obra señalo el final de una narrativa en la que somos tan solo individuos pasivos, espectadores explotados y deprimidos para empezar un nuevo momento donde la colectividad (los frijolitos!) el 99% germina, crece y se apoya mutuamente y decide el futuro de su futuro.

La destrucción del planeta se basa en la falsa creencia de que nosotros los humanos somos diferentes de la Naturaleza. Nada más lejano de la realidad,; compartimos 96%

de nuestro ADN con chimpancés y bonobos, 80% con gatos y hasta un 60% con la planta de banano (Lee & Periódico *The Independent*, 2018); de hecho solo la mitad de nuestro cuerpo está compuesto por células humanas, ¡el resto de nosotros son bacterias! (Manzo, 2018).

Los humanos podemos muy ser diferentes en muchos aspectos sociales, económicos, culturales, etc, pero aún así junto con las otras formas de Vida del planeta compartimos una identidad: . Somos seres biológicos cuya vida depende de este planeta. Somos terrícolas.

Agradecimientos

A Claudia Mandel, directora del Museo de las Mujeres de Costa Rica por el apoyo constante a mi trabajo artístico y por recomendarlo a gestores culturales.

A la Profa. Dra. Lilian Amaral, artista, curadora y profesora de la Universidad de Sao Paulo le agradezco su apoyo, su entusiasmo y su generosa invitación para participar en la exposición virtual *EcoArte: Geopoéticas do Sul* realizada en el Museo de las Mujeres de Costa Rica, al IV Festival de Videoarte del Museo de las Mujeres en el Centro Cultural de España en San José, al Seminario Internacional virtual *EcoArte* junto con el Dr. Pedro Soares Neves y a participar en esta publicación.

References

Bringas, T. D. (2017). La obra viva de Rolando Castellón. In *Textos Errantes* [Blog]. Textos Errantes. Recuperado el 26 de noviembre 2025, de <https://textoserrantes.wordpress.com/2016/08/31/habitat-obra-viva-de-rolando-castellon-alegria/>

Carrington, D. (2017, marzo 7). *Según un reciente informe de la ONU, la necesidad de pesticidas para alimentar el mundo es un 'mito'*. Ecologistas en acción. Recuperado el 25 de noviembre. 2025 de

<https://www.ecologistasenaccion.org/130198/onu-mito-pesticidas-no-necesarios/>

Comisión Internacional de Derechos Humanos. (2017, marzo 31). *La Piña de Costa Rica Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. Global Research. Recuperado el 26 de noviembre 2025, de <https://www.globalresearch.ca/la-pina-de-costarica-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/5439868>

Germanos, Andrea.. (2021). *Pesticide toxicity to Bees Doubled in a Decade, Study Shows*. EcoWatch - Greenpeace. <https://www.ecowatch.com/pesticide-toxicity-bees-2651348208.html>

Lee, S., & Periódico The Independent. (2018, abril 6). *Humans share almost all of our DNA with cats, cattle and mice. [Los humanos compartimos casi todo nuestro ADN con gatos, ganado y ratones.]*. News | The Independent | Today's headlines and latest breaking news. Recuperado el 26 de noviembre 2025, de <https://www.independent.co.uk>

Manzo, C. (2018, abril 11). *Por qué la mitad de tu cuerpo no es humano (y cómo eso es fundamental para tu salud)*. BBC. Recuperado el 26 de noviembre 2025, de <https://www.bbc.com/mundo>

Moscoso P., P. M. (2015, abril). *Cuando los árboles producen nubes*. Blog Natura Medioambiental. Recuperado el 26 de noviembre 2025, de <https://www.natura-medioambiental.com/cuando-los-arboles-producen-nubes-2/>

Ramírez Uresti, A. (2019, setiembre 18). *El Corredor Seco y la pobreza en Centroamérica*. Forbes Centroamérica. Recuperado el 26 de noviembre 2025, de <https://forbescentroamerica.com/2019/09/18/el-corredor-seco-y-la-pobreza-en-centroamerica/>