
MEMORIAS Y RESISTENCIAS: MUJERES | ARTISTAS | HISTORIAS AFROLATINAS Y CARIBEÑAS – EXPOSICIÓN VIRTUAL

Noviembre 7, 2022 a Enero 7, 2022

Entre los tejidos de Anancy y la hibridación

Sussy Vargas Alvarado

El Caribe costarricense y la ciudad de Limón fueron, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un lugar de encuentros. Como puerto principal, era el punto de arribo de la gran mayoría de europeos e inmigrantes de todo el mundo que llegaban a Costa Rica, ya fuera simplemente de paso para sus negocios o, finalmente, para poblar zonas alejadas o del Valle Central.

El enclave bananero inyectó a la zona un movimiento comercial de gran envergadura que fortaleció la vida económica del país y llevó a levantamientos sociales de mucha importancia para diferentes sectores de la población. Entre ellos están los grupos afrodescendientes, junto a las luchas de Marcus Garvey o, la lucha de las comunidades indígenas lideradas por Antonio Saldaña, quienes fueron desplazadas por la *United Fruit Company (UFCo)* en 1909. El impacto de las leyes raciales que se empezaron a gestar desde antes de 1897 afectaron no sólo a los residentes de raza negra sino también a los chinos, árabes, turcos, hindúes y otros que vivían en el Limón de ese periodo.

Lo cierto es que más allá de estas restricciones legales o políticas, finalmente en Limón se congregaba una población con diversos orígenes, rasgos y creencias. Esto sin duda generó las particularidades en su cultura, su gastronomía, su música, sus tradiciones y sus cultos,

además de la variedad única en la lengua. El Mekatelyu (transliteración de la frase “Make I tell you”) o también llamado criollo limonense, solamente se habla en la costa caribeña costarricense. Tiene de base inglés caribeño y criollo jamaquino y cuenta con una sonoridad lingüística única en el territorio nacional.

El Caribe limonense ha sido documentado por varios fotógrafos a lo largo de más de ciento treinta años. La gran mayoría han sido fotógrafos extranjeros o residentes de San José que se desplazaban a la zona atlántica para realizar imágenes, ya fuera por trabajo o por placer. Esto dejó una valiosa documentación del desarrollo arquitectónico, vida comercial, paisajes y costumbres, que poco a poco se fueron transformando y en algunos casos, desapareciendo por completo.

Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, varios nombres aparecen ligados a esta historia visual, sobre todo en la época en la que las tarjetas postales tuvieron su mayor desarrollo. Entre ellos encontramos a fotógrafos como Harrison Nathaniel Rudd, Breedy Cousins, O. L. Maduro, Amando Céspedes & hijo, Paynter Bros, David Gómez Casseres y Manuel Gómez Miralles. Todos ellos trabajaron en diferentes décadas y de manera consecutiva en la zona. Sin embargo, muchos otros fotógrafos sólo estuvieron de paso, generando imágenes para grandes empresas como la *American Steroscopic Company* en New York, dedicadas a las tarjetas para visores estereoscópicos, o la *Unión Postal Universal*, especializada en tarjetas postales. Estas, posteriormente, fueron divulgadas en América Latina, Estados Unidos y Europa fundamentalmente. También encontramos tarjetas postales bajo la autoría de Breedy Cousins y O. L. Maduro, tanto en blanco y negro, como iluminadas a mano o por el sistema *Lichtdruck*, que consistía en un procedimiento de coloración de las imágenes de manera fotomecánica. De ninguno de los dos tenemos mayor información, pero existen muchas tarjetas postales realizadas en el istmo centroamericano, firmadas por ambos.

Ellos se van a concentrar en dejar registro de sus calles, vistas panorámicas, la relación tan importante con el mar, el puerto, los grandes barcos recogiendo y trayendo carga y, por supuesto, el enclave bananero, sus trabajadores y los procesos de producción. Gracias a su trabajo tenemos el registro visual de la transformación de la ciudad, especialmente el desarrollo arquitectónico de la zona, que iba desde la casa victoriana caribeña hasta el modernismo o *art déco*.

De estos fotógrafos de finales del siglo XIX y de las primeras tres décadas del siglo XX y que documentaron el caribe durante varias décadas destacan de manera particular: Harrison Nathaniel Rudd (1840 -1913) quién llega a Costa Rica en 1873 instalándose primero en la ciudad de Cartago y, posteriormente, en su estudio en San José. Ahí se mantuvo trabajando cerca de la Catedral Metropolitana de San José hasta 1913, año en que decide regresar a los Estados Unidos donde finalmente falleció. Rudd recorrió y documentó todo el país; por su origen norteamericano tuvo una relación bastante directa trabajando, desde finales del siglo XIX, para la *United Fruit Company*. Las imágenes fotográficas más antiguas que se conocen de Limón suelen ser de él.

De suma importancia fue también el trabajo de los *Paynter Bros.*, quienes van a fotografiar Costa Rica de 1874 hasta los años 40 del siglo XX. Ellos van a tener su estudio en San José asociándose en algún momento con H. N. Rudd. Hacia 1904, no sólo documentaron la ciudad de Limón y los alrededores, sino que tenían un local en el centro de la ciudad. El cuál más adelante se convertirá en el estudio fotográfico de Hans Wimmer. El caso del fotógrafo de origen alemán Wimmer es particular pues, desde su llegada al país en 1903, vivió en la ciudad de Limón por alrededor de cuarenta años hasta que los sucesos políticos vinculados con la Segunda Guerra Mundial lo obligan a abandonarla. Esto es sumamente importante, ya que el conocimiento de la zona y el quehacer diario le permitieron tener una visión particular del

espacio y su vida cotidiana. La mirada del extranjero, poco a poco, fue cambiando por la del que habita el espacio y se integra con el entorno.

Una mención aparte merece el fotógrafo de origen colombiano David Gómez Casseres, quien primero se radicó en Jamaica y luego en Limón. Trabajó como fotógrafo para la *United Fruit Company* por aproximadamente veinte años. Aunque no hay información sobre la ubicación de un posible estudio fotográfico, se han encontrado varias imágenes firmadas bajo su autoría. En 1932 se trasladó a Cartago donde se dedicó al comercio y luego a San José donde fundó su negocio Almacén Casseres Ltda. Su trabajo merece ser estudiado con más profundidad.

Como vemos no aparecen mujeres fotógrafas en esta primera parte de la historia del caribe costarricense hasta mediados de la década de los ochentas cuando llega a Costa Rica la fotógrafa suiza Beatrice Künzi (Suiza 1959) quién residirá en la provincia de Limón entre 1984 a tiempo en el que realizó una documentación invaluable sobre personajes importantes de la comunidad, retratos, trabajadores de la bananera, espacios urbanos y arquitectura, paisajes, oficios y costumbres, entre otros.

Durante sus dos años de estancia en el país, pudo establecer un estrecho contacto con la gente local y dejar en sus fotografías un último retrato de la provincia que desaparecerá con la modernización de la ciudad. Su libro *Limón*, publicado por Editorial Straumann en 1987 recopila en 60 fotografías de su trabajo. Varios de los originales de las mismas los dejó en el Museo de Limón, actualmente bajo el resguardo del Museo Nacional de Costa Rica, sin embargo la mayoría presentan deterioro por oxidación química.

En sus imágenes se rescata un Limón que terminó de sucumbir ante el inevitable desarrollo urbano que arrasó con las pocas casas victorianas o de estilo caribeño y edificios que habían sobrevivido a los constantes incendios en la zona y la modernización.

Le corresponderá a las generaciones más jóvenes conformación la mayoría en fotografía documental trabajar en el Caribe costarricense, una de estas fotografías es precisamente Marcela Ramos Bertozzi, quién por más de cinco años ha documentado la zona y sobre todo una de las celebraciones más importantes del caribe costarricense: El Grand Parade de Gala, actividad que conmemora el día de la persona negra y la cultura afrocostarricense, donde se da visibilidad a las tradiciones, costumbres y valores , a través de la música, bailes, carrozas, trajes tradicionales de África, la gastronomía y el aporte de la fusión y herencia africana al Caribe. Además se celebra la unión de otras culturas al acoger a lo largo de su historia, a inmigrantes de muchas regiones: chinos, árabes, turcos, entre muchos otros que se fusionaron además con la población indígena. Esta celebración fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica el pasado 31 de marzo de este año.

En sus fotografías Ramos muestra el orgullo de la diáspora afro costarricense, lleno de color y magia, de leyendas traídas de Africa como las del hermano Anancy, el personaje araña protagonista de los cuentos tradicionales heredados de forma oral de generación en generación y que evidencia la presencia akán procedente del África occidental, específicamente de Ghana. Los cuentos de Anancy han mantenido el legado cultural y son una evidencia de la diáspora africana tanto en la provincia de Limón en Costa Rica como en otras costas e islas del Caribe por medio de la conservación de la historia, las tradiciones, el enriquecimiento de la memoria ancestral y permitiendo su reinención. Sobre su trabajo documental Ramos nos dice:

“Busco mostrar la importancia de ese imaginario fantástico heredado y conservado a través de la historia, que ha enriquecido la memoria del pueblo afrodescendiente fusionando la tradición, la identidad, el arraigo y la hibridación étnico-culturales de la zona (indígenas, china, costarricense y afrocaribeña) para reinventarse como cultura. Busco por medio de símbolos que me remitan a esa realidad imaginada de espacios naturales y animales fantásticos narrados en los cuentos y que han mantenido un legado simbólico de esos esclavos trasladados al Caribe insular y continental”.

Luisa Nieves Rondón inmigrante venezolana en Costa Rica desde hace varios años, integra en su trabajo “Híbridas”, diferentes elementos simbólicos que tienen que ver con las deidades femeninas del sincretismo religioso venezolano; hierbas, caracoles, agua, fuego, peces, piel, humo, mar, luna en menguante, toros, vida... La fuerza telúrica se traduce en una interpretación mítica de la realidad que crea un espacio sagrado, muta en lo que Planchart Licea denomina: mitoarte. En este, se da una especie de revelación en la medida en que posee una carga totémica y mítica, recuperando los elementos del ritual como parte de un universo paralelo entre la realidad y lo mágico.

Nieves, desde el discurso de lo poético, nos acerca a narrativas que parten de su propia experiencia vivencial como mujer híbrida, habitada por una memoria ancestral femenina, profunda y mística, donde nos enfrenta al diálogo entre sus imágenes a partir del hilo conductor de las deidades que alimentan su visión cosmogónica, mixturada por la herencia y fusión de la cultura indígena, africana y europea.

Su trabajo dialoga con exploraciones que muchas otras artistas y fotógrafas latinoamericanas están trabajando actualmente alrededor de las expresiones identitarias, del reconocimiento de una herencia matriarcal, de un sentido de pertenencia a ritos sagrados, a conexiones universales y al derecho a través de la fuerza de la imagen, a dejar por escrito en el espacio de la memoria, su propio nombre. En palabras de Nieves:

“Como mujeres venezolanas nacemos en medio de una cultura riquísima en creencias sincréticas, que moldean nuestras vidas. Indagar sobre estos arquetipos que surgen tras la fusión de cosmovisiones tan equidistantes como africanas, indígenas y europeas, nos ayuda a tener una visión más amplia de lo que somos, no solo como venezolanos, sino también como latinoamericanos. La idea es recopilar la data que ha contribuido a dibujar la concepción de lo femenino por este sistema de creencias, indagando en los símbolos que se han fusionado para crear esta visión de mundo tan compleja, a veces extraña para muchos, y crear una obra artística que ayude a mostrar este bagaje cultural a través de imágenes, que no son más que la reinterpretación de este universo a partir de mi vivencia personal.”

Nota: Se muestra en esta exposición virtual sólo algunas imágenes de este ensayo, el cual fué presentado para optar por la Licenciatura en Fotografía en la Universidad Veritas en San José de Costa Rica en el Período III-2022 el cuál fué aprobado y referido para Mención de Honor.

Desde realidades, orígenes y contextos muy diferentes estas dos jóvenes fotógrafas nos acercan a través de sus fotografías a la magia y la realidad del caribe latinoamericano integrándose a través de una misma herencia, de un mismo legado cultural que fusiona el pasado de millones de esclavos africanos traídos a estas tierras americanas y que dejaron su huella no sólo en nuestra piel sino en esto que somos y nos congrega en una misma identidad.

BIBLIOGRAFÍA

Camacho Navarro, Enrique. (2015) “*Cómo se pensó Costa Rica.*” Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.

Cristina Rossi, Ana. (2002) *Limón Blues.* Editorial Alfaguara. San José, Costa Rica.

Murillo Chaverri, Carmen. (1995). *Identidades de hierro y humo. La construcción del ferrocarril al Atlántico 1879-1890,* San José, C.R., Editorial Porvenir.

Plachart Licea, Eduardo. (1996) *Lo sagrado en el arte venezolano.* Consejo Nacional de Cultura. Venezuela. Editorial Arte.

Putman, Lara. (2002) *"The Company they Kept. Migrants and the politics of gender in Caribbean Costa Rica, 1870-1990."* The University of North Carolina Press Chape hill and London.

Senior Angulo, Diana. Incorporación social en Costa Rica de la población afro costarricense durante el Siglo XX, 1927-1963.(2007) Universidad de Costa Rica. Sistema de estudios de posgrado. Escuela de historia.

Künzi, Beatrice. Limón Costa Rica. Editorial Straumann, Suiza 1987.

Vargas Alvarado, Sussy. El caribe limonense a través de la mirada y la obra de Hans Wimmer: 1903-1947. 1ra.ed.San José, Costa Rica, Impreso por Roger Union Printing, 2018.

Popenoe, Paul. Costa Rica, the Land of the Banana.The National Geographic Magazine Vol. XLI, N. 2 de febrero de 1922. Pág. 201-220.

Comarca de Limón (1844 - 1910) Fuente: Costa Rica, Resúmenes estadísticos. 1883 - 1910.

Demografía. Gobierno de Costa Rica. 1910. Tipografía Nacional.

http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/re_1883-1910/index.htm