

Vertebrar “razón, ficción y fe”: un desafío contemporáneo para una empresa cultural

ERIKA CHINCHILLA RAMÍREZ*

Proyecto Talleres de Capacitación para Profesores de Español
Universidad de Costa Rica

Resumen

Vertebrar razón, ficción y fe constituye un reto para toda empresa cultural. PROMESA, fundada en 1982, radicada en Costa Rica con proyección internacional, se ha propuesto este desafío. Lo desarrolla en tres campos: en una labor editorial, en un proyecto de interrelación de las artes, y en encuentros de “escritura-cultura” que celebra anualmente entre creadores y críticos. Como administradora de esta empresa y coordinadora de proyectos que desarrolla en la Universidad de Costa Rica, quiero dar a conocer cómo vivimos este desafío cultural, presentando una pincelada de su producción del Tríptico romano de Juan Pablo II. El Tríptico romano, poemario de Juan Pablo II, es una “nueva epifanía de la belleza” que entrelaza razón, ficción y fe, e invita a cruzar el umbral del misterio de Dios, del Verbo encarnado y del hombre mismo. En la primera parte del poemario, Arroyo, la descripción de imágenes de la Naturaleza se entrelaza con la reflexión sobre el destino del hombre. La segunda parte, Meditaciones sobre el libro del Génesis, es una visión poética del Génesis y del Juicio Final, inspirada en la visión pictórica plasmada por Miguel Ángel en los frescos de la Capilla Sixtina. En la última parte, Monte en la región de Moria, la angustia intemporal de Abraham es explicada en paralelo a la angustia y desorientación del hombre contemporáneo.

Palabras claves: creación artística, razón, ficción, fe, empresa cultural PROMESA, Juan Pablo II, Tríptico Romano

* erikachinchilla@gmail.com
www.promesacultural.com

Abstract

The relation between reason, faith and fiction in artistic creativity is a challenge that PROMESA Cultural Project has undertaken. Founded in 1982, based in Costa Rica with an international projection, it has assumed this enterprise in three major areas: publications in the fields of art and literature, performances interrelating the arts, and annual conferences with artists and critics. As the executive director of this venture and as the project assistant of the University of Costa Rica's annual conferences, I would like to present John Paul II's Roman Triptych, a performance relating poetry, music and images. Roman Triptych is an "epiphany of beauty" relating reason, fiction and faith inviting you to cross the threshold of the mystery of God, the Incarnate Word and man himself. The first part of the collection of poems, "The Stream" describes images of nature interwoven with reflections on the destiny of man. The second part, "Meditations on the Book of Genesis at the Threshold of the Sistine Chapel" is a poetic vision of Genesis and the Last Judgement painting inspired by Michelangelo's frescoes in the Sistine Chapel. In the last part, "A hill in the land of Moria", Abraham's timeless anguish is explained in parallel with the anguish of modern man.

Key words: artistic creativity, reason, faith, fiction, PROMESA Cultural Project, John Paul II, Roman Triptych

Introducción

Vertebrar *razón, ficción y fe* constituye un reto para toda empresa cultural que pretenda irradiar la riqueza del cristianismo. PROMESA, radicada en Costa Rica con proyección internacional, se ha propuesto este desafío. Lo desarrolla en tres campos: en una labor *Editorial*, en un *Proyecto de Interrelación de las Artes*, y en *Encuentros* de "escritura-cultura" que celebra anualmente con creadores y críticos. Como administradora de esta empresa y asistente de proyectos que desarrolla en la Universidad de Costa Rica, quiero dar a conocer cómo vivimos este desafío cultural, presentando una pincelada del *Tríptico romano* de Juan Pablo II.

1. Historia de una empresa cultural

PROMESA (Promotora de Medios de Comunicación S. A.) se fundó en febrero de 1982. Nace gracias a la iniciativa personal del matrimonio del Ing. Carlos Manuel Fonseca Quesada y de Helena Ospina Garcés, Catedrática de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica.

Su **misión** consiste en brindar un servicio al mundo cultural, buscando ser *fermento* de iniciativas de intelectuales, artistas y críticos que conciben su quehacer

profesional como un ámbito de *encuentro* abierto a un sentido *trascendente* de la vida. Sus colaboradores han visto esta misión como: “llenar al mundo de belleza y esperanza” (Fernando Araya, filósofo); impulsar “por el arte a la belleza, por la belleza a Dios” (Gustavo González Villanueva, poeta); e invitando “a los artistas: ¡que resplandezcan como antorchas en el mundo, reteniendo y esculpiendo la expresión que da vida!” (Helena Ospina, gestora cultural). Su **visión** entraña un *estilo* de vivir el arte, la centralidad de la *persona* para el desarrollo de la cultura y un *proyecto de interrelación de las artes* que potencia el talento artístico.

Entre los **logros** de esta empresa cultural se encuentran los siguientes: la **colaboración** de personalidades del ámbito nacional e internacional que integran su *Consejo Editorial*, asumiendo políticas que enriquecen la dinámica cultural; el desarrollo de una labor **editorial** en **dos áreas** –Ciencias Sociales¹ y Literatura²– que manifiestan el interés constante por diversificar la línea temática de producción, la proyección institucional y la calidad de los aportes intelectuales que brinda al entorno cultural; la presentación de su **propuesta estética** en la academia (congresos, simposios, encuentros, coloquios nacionales e internacionales); y el **lanzamiento** de sus producciones con investigadores humanistas, científico-sociales, escritores, filósofos y artistas.

Su *Proyecto de Interrelación de las Artes* realiza **performances** donde *la poesía* se convierte en el *núcleo temático* que hace florecer la imagen poética en las diferentes expresividades de la música, de la danza, de la pintura, de la fotografía, del teatro... Estas producciones representan una experiencia estética de la literatura que invita a vivir creativamente y a descubrir toda la riqueza del arte como *resplandor de la persona*.

2. La interrelación de las artes

La interrelación de las artes –poesía, danza y música– nace en 1990 cuando Promesa abre sus puertas al mundo del **Arte**, lanzando la Colección de Poesía que cuenta ya con sesenta poemarios y varios ensayos de formulación de su Estética. Esta interrelación se inicia entre la *poesía* y el *dibujo* con artistas que ilustran los primeros poemarios. En 1993 se da la interrelación entre la *poesía* y la *música*, la *pintura* y la *fotografía*, cuando el Instituto de Estudios Superiores IFES de Guatemala invita a la Sra. Ospina, a impartir la lección inaugural –“Hacia un concepto de poesía: una experiencia personal de interrelación entre la literatura y las artes”³– en su Seminario sobre *La mujer y la cultura hoy*. En el performance de *poesía y música* “la ‘impresión verbal’ del poema se torna ‘expresión musical’ en la flauta, en la guitarra clásica y en el canto”. Se presenta una exhibición de acuarelas –*Crisol. Fuego. Gemas*– y otra de fotografía –*Imaginario poético, Retina del alma y Andadura de vida*– con manuscritos de poesía donde la acuarelista y el fotógrafo han colaborado con la poeta para visualizar el verbo poético. En 1996 se da la interrelación entre la *poesía* y la *danza* con la escenificación de *Cantata a las Artes*. Con el poemario *Gracias, Padre* se consolida la modalidad permanente de poesía y música para el lanzamiento de sus

poemarios. En el 2000 se consolida la Trilogía de *La Creación* –desde el Génesis hasta el Apocalipsis– con: *Eva-María* (Suite de Ballet)⁴, *Stabat Mater* (Auto Sacramental)⁵ y *Divino Artífice* (Suite de Ballet)⁶ que clasificó por América Latina en el Jubileo del Mundo del Espectáculo (Roma, Diciembre 2000). Posteriormente el equipo incursiona en *Collages* de varios poemarios que dramatizan con música y danza. Presentaremos en este Congreso una muestra de esta experiencia artística de la interrelación que el equipo realizó entre la poesía, la música y la imagen en el *Tríptico romano*.

La Interrelación de las Artes, en palabras de su Directora, se basa en la siguiente afirmación:

Toda forma bella es potencialmente portadora de múltiples expresividades artísticas. La poesía forma el núcleo germinal en la Interrelación de las Artes. El texto poético se ofrece a los artistas para que descubran en él sus propias líneas pictóricas, melódicas y coreográficas. En sesiones de trabajo los artistas van puliendo sus intuiciones y estableciendo la plasmación de su interpretación interdisciplinar que recrearán, con algunas variantes, en cada ejecución de la obra. En la Interrelación de las Artes la poesía constituye el *fondo*; la pintura, la música y la danza se inspiran en este contenido poético y lo explicitan *formalmente* con las características y autonomía propias de su disciplina artística. Pintura, música y danza no se yuxtaponen como mero acompañamiento al texto poético; se *vertebran* íntimamente a él y llegan a constituir una sola *unidad* con la poesía. La poesía reclama la *forma* interdisciplinar y la forma remite al *fondo* poético. Esta experiencia recuerda la hermosa imagen del péndulo que Paul Valéry utilizaba –de la oscilación *del fondo a la forma y de la forma al fondo*–, para expresar la unidad que se vertebra entre fondo y forma en el poema.

3. Una propuesta estética

En colaboración con humanistas, investigadores y artistas, Promesa ha ido desarrollando una propuesta estética que encarna una manera de *concebir* y de *vivir* el arte en sus distintas manifestaciones. En la comunicación “Arte y Persona” presentada en el IV Congreso de Cultura Europea de la Universidad de Navarra, Helena Ospina la define así:

El arte es el resplandor de la persona. El verbo del poeta es el resplandor del Verbo encarnado. Y la persona del artista, el resplandor de la Persona del *Logos*. Carne y espíritu, fondo y forma son el resplandor –en la persona y en el arte– de la armonía a la cual tienden el artista –en su andadura diaria– y la obra de arte –en su búsqueda de la belleza formal–. Carne y espíritu, fondo y forma, buscan recobrar –en la vida y en la obra– una armonía presentida y hacia la cual se sienten interpelados por la dignidad inherente a la persona humana y por las exigencias propias de la obra de arte.

La línea de investigación que persigue la Directora de Promesa es la de “la unidad de vida” en la expresión artística –“Arte & Persona”– donde explora la búsqueda de la armonía entre *fondo* y *forma* en la obra de **arte**, y entre *cuero* y *espíritu* en la **persona**.

Un desafío cultural

Este planteamiento estético constituye un desafío para la cultura contemporánea. La crisis de valores ha generado la pérdida del sentido de la vida. El Dr. Mariano Fazio lo expresa así en su libro *Desafíos de la cultura contemporánea para la conciencia cristiana*:

La búsqueda del sentido de la existencia humana es algo natural de la persona, pero hay que proveerle de puntos de referencia lo suficientemente sólidos para que la búsqueda pueda concluir felizmente con el hallazgo del sentido.

El Dr. Fazio menciona que si se analizan los documentos pontificios de los últimos años, el tema de la verdad es central y urge recuperarla: “Sólo la Verdad con mayúscula podrá dar sentido a la existencia del hombre”. También señala que: “la nueva evangelización puede echar raíces profundas en la cultura contemporánea si logra ofrecer de una manera convincente las respuestas al sentido de la existencia humana”. La línea **editorial** de Promesa, tanto en las Ciencias Sociales como en la Literatura, busca ofrecer precisamente esos *puntos de referencia sólidos* de la visión cristiana de la vida; y su **Proyecto de Interrelación de las artes** toma como vértice la Belleza de la imagen poética para intentar irradiar la Bondad y la Verdad que entrañan los versos.

4. El Tríptico romano⁷

En el año 2003 el **Proyecto de Interrelación de las Artes** presentó para las Bodas de Plata de Juan Pablo II el *Tríptico romano*. La interrelación se llevó a cabo entre la poesía, la música y la imagen. Constituyó una “nueva epifanía de la belleza” que entrelazó *razón, ficción y fe*, invitando a cruzar el umbral del misterio de Dios, del Verbo encarnado y del hombre mismo. En la primera parte del poemario, *Arroyo*, la descripción de imágenes de la Naturaleza se entrelaza con la reflexión sobre el destino del hombre. La segunda parte, *Meditaciones sobre el libro del Génesis*, es una visión poética del Génesis y del Juicio Final, inspirada en la visión pictórica plasmada por Miguel Ángel en los frescos de la Capilla Sixtina. En la última parte, *Monte en la región de Moria*, la angustia intemporal de Abraham es explicada en paralelo a la angustia y desorientación del hombre contemporáneo.

Esta experiencia de interrelación de las artes ha hecho que la poesía llegue a más personas, experiencia que hemos vivido no sólo con el *Tríptico romano*,

sino con 11 *performances de interrelaciones*⁸ más, donde esperamos que la Belleza, de la mano de la Verdad y del Bien, lleven a Dios.

Conclusión

Sacar adelante una empresa cultural de esta naturaleza, en una región donde no existe una distribución comercial eficaz, y en un ambiente que está saturado culturalmente de visiones contrarias y en algunos casos explícitamente adversas a la fe católica –como acontece en el ambiente cultural e intelectual que vivió la escritora norteamericana Flannery O’Connor– constituye, en palabras de su fundadora, “un acto de fe –fidelidad a la riqueza recibida–; un acto de esperanza –sembrar a voleo y a largo alcance–; y un acto de amor –sabiendo que los frutos se cosecharán en los corazones y en las mentes de las personas, gracias a la acción del Espíritu santo, a través de los tiempos”.

Notas

- 1 En Ciencias Sociales, la Editorial Promesa cuenta con 16 Colecciones con sus respectivos Directores: 1) Antropología: Jutta Burggraf (España- Alemania). 2) Arquitectura: María Antonia Frías Sagardoy (España). 3) Centenario: Helena Ospina (Costa Rica-Colombia). 4) Cine: Pedro Antonio Urbina (España). 5) Derecho: Jorge Scala (Argentina). 6) Educación: Concepción Naval (España). 7) Espiritualidad: Javier Abad-Gómez (Colombia). 8) Familia: Ana María Navarro (España). 9) Filosofía: Cecilia Echeverría (Guatemala). 10) Historia: Mariano Fazio (Italia-Argentina). 11) Milenio: Mauricio Víquez (Costa Rica). 12) Moda: María Rosa Noda (Guatemala). 13) Orientación Familiar: María Adela Tamés (Colombia). 14) Pensamiento y Creatividad: Alfonso López Quintás (España). 15) Psicología: José Benigno Freire (España). 16) Teología: Josep-Ignasi Saranyana (España).
- 2 En Literatura, la Editorial Promesa cuenta con 10 Colecciones con sus respectivos Directores: 1) Autobiografía y Biografía: Cristina Viñuela (Argentina). 2) Cuento: Rosa Elena Cerdas Sáenz (Costa Rica). 3) Encuentros Culturales: PROMESA (Nacional e Internacional). 4) Escritores Latinoamericanos: Gustavo González Villanueva (Costa Rica). 5) Ensayo: Víctor Valembos (Costa Rica). 6) Novela: Luis Miguel Fernández Cuervo (El Salvador). 7) Poesía: Ana Zelaya (Costa Rica). 8) Poética: Rafael Jiménez Cataño (México). 9) Relato: María Rosa Noda (Guatemala). 10) Teatro: Silvia Mas (Italia).
- 3 “Hacia un concepto de poesía: Una experiencia personal de interrelación entre la literatura y las artes.” *Repertorio Americano*. Nueva Época. Julián González (Ed.), No. 2 (Julio-diciembre 1996): 128-140.
- 4 Poemario de Helena Ospina, centón de la *Mulieris Dignitatem* de Juan Pablo II, publicado en Promesa, 1996, con motivo de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, setiembre 1995). Música original del Dúo Armonía: Pablo Vargas Dengo (compositor y pianista) y Rocío del Valle (soprano). Coreografía, vestuario e interpretación: Gloria-Alán. *Performances* llevados a cabo de esta producción: en el Auditorio Abelardo Bonilla, Universidad de Costa Rica (1998); en el *Women’s Worlds ’99, 7th International Interdisciplinary Congress on Women*, Universidad de Trømsø, Noruega (1999); en la

- Associazione balletto classico, Lilliana Cosi*, Reggio Emilia, Italia (1999); en el Jubileo del Mundo del Espectáculo, Roma (en representación de América Latina, 2000); en el Instituto Internacional Teológico para el Estudio de Pareja y Familia (Internationales Theologisches Institut für Studien zu Ehe und Familie – ITI) y Franciscan University. Organizado por Elizabeth Loch con la asistencia del claustro de profesores y alumnos del ITI y de la Franciscan University, del curso “Nuevo Adán y Nueva Eva” sobre la *Mulieris Dignitatem*. Gaming, Austria (2001); en el VII Congreso “Cultura Europea” en el 50 aniversario de la Universidad de Navarra (2002).
- 5 Poemario de Helena Ospina, centón del *Christus Patiens* de Gregorio Nacianceno, publicado en Promesa, 1995. En 1998 este poemario se vertebra con el poemario de Gustavo González Villanueva, *Loa en la Antigua Guatemala. Cavalcavía del tiempo* y se presenta como Auto Sacramental.
 Guión: Annabelle de Garrido y Antonio Yglesias. Música original del Dúo Armonía: Pablo Vargas Dengo (compositor y pianista) y Rocío del Valle (soprano). Narración: Antonio Yglesias. Actriz principal: Annabelle de Garrido. Fotografía: David Mora. Imágenes: La Dolorosa, “La Linda”, de la Parroquia de San Miguel de Escazú, San José, Costa Rica; y Nuestro Señor de los Prodigios de la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, Barrio Escalante, San José de Costa Rica. Grabación: Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART, Costa Rica.
 Se han llevado a cabo *Performances* de esta producción en las siguientes festividades: Solemnidad de la Anunciación del Señor, 25.III.1998 (San José, Costa Rica): Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, Los Yoses; Iglesia del Colegio Salesiano Don Bosco. Fiesta de la Invención de la Santa Cruz, 3.V.1998 (San José, Costa Rica): Templo Votivo del Sagrado Corazón de Jesús. Solemnidad de Pentecostés, 30.V.1998 (San José, Costa Rica): Iglesia de San Pedro de Montes de Oca. Solemnidad de *Corpus Christi*, 13.VI.1998 (San José, Costa Rica): Iglesia de San Miguel de Escazú. Solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, 15.VIII.1998 (Guatemala y la Antigua): Santuario de Guadalupe, Guatemala; Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Guatemala; Iglesia de La Merced, Antigua Guatemala. Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 14.IX.1998 (Heredia, Costa Rica): Iglesia de San Luis de Santo Domingo de Heredia. Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, 7.X.1998 (San José, Costa Rica): Centro Cultural de México. Solemnidad del Viernes Santo, 25.III.2005 (San José, Costa Rica): Radio Universidad de Costa Rica, Programa “Compartiendo la palabra”.
- 6 Poemario de Helena Ospina, centón de *Dominum et Vivificantem* de Juan Pablo II, publicado en Promesa, 1998.
 Música original del Dúo Armonía: Pablo Vargas Dengo (compositor y pianista) y Rocío del Valle (soprano). Coreografía, vestuario e interpretación: Gloriana Alán. Narración: Annabelle de Garrido. Acuarela: Amalia González Fournier. Fotografía: David Mora. Grabación, edición, arte y mezcla: Alfredo Alán, Jr. (Ánimo Producciones).
Performances llevado a cabo de esta producción: en el lanzamiento de poemario, en el Auditorio Manuel Jiménez Borbón, Diario *La Nación*. San José, Costa Rica (1998); en el *VIII International Symposium on Philosophy and Theory of Culture: Intellect, Imagination, Intuition: Reflections on the Horizons of Consciousness*. Organizan: The St. Petersburg Branch of The Russian Institute for Culture Research and Russian Academy of Sciences & The Philosophical and Cultural Research Center EIDOS. San Petersburgo, Rusia (2000).
- 7 *Tríptico romano* (CD: Poesía-Música) (DVD: Poesía-Música-Imágenes). Texto: Poemario *Tríptico romano* de Juan Pablo II. Traducción: Bogdan Piotrowski. Música original de Pablo Vargas Dengo (compositor y pianista). Lectura: Antonio Yglesias. Imaginario poético de: María Antonia Frías Sagardoy y Gastón de Mézerville. Montaje:

- Estudio “Mensaje y paz”. Se han llevado a cabo los siguientes *Performances* en Costa Rica: en la Universidad Estatal a Distancia UNED (16-X-2003); en la Universidad de Costa Rica (2003); en el Instituto de México durante el I Encuentro Mesoamericano “Escritura-Cultura” (5-IX-2006) y para el lanzamiento del libro *Teología del cuerpo* de Juan Pablo II, con el auspicio de la Embajada de Polonia (7-III-2007).
- 8 La Interrelación de las Artes ha sido integrado por los siguientes artistas: Narradores (Antonio Yglesias y Annabelle de Garrido); música original del Dúo Armonía (compositor y pianista: Pablo Vargas Dengo; soprano: Rocío del Valle); coreografía, diseño de vestuario e interpretación (balletista: Gloriana Alán); pintura (Amalia González Fournier, Ma. Julia Castaño Villarreal); dibujo (Manuel de Montalvo y Correa, Lucas Ospina, Javier Suárez-Guanes); fotografía (David Mora).
- Han interpretado las siguientes obras: 1) *¡A la mar!* (poesía-música); 2) *Andadura de vida* (poesía-fotografía); 3) *Camino: Guía de audición para artistas. Concierto para piano no. 1 en sol mayor, op. 999*. (CD, ppt); 4) *Canciones del amor bien pagado* (poesía-música-danza); 5) *Cantata a las artes* (DVD: poesía-música-danza); 6) *Collage Poético* (DVD: poesía-música-danza); 7) *Divina herida* (DVD: poesía-música-danza); 8) *Glosa del Amor bien pagado* (CD) (poesía-dibujo); 9) *Llama que arde* (poesía-dibujo); 10) *Splendor Personae* (CD-poesía-música); 11) *Trilogía de la Creación: Eva-María* (DVD: Suite de ballet): Drama de la Creación; *Stabat Mater* (DVD: Auto Sacramental): Drama de la Redención; *Divino Artífice* (DVD: Suite de Ballet): Drama de la Santificación.

Bibliografía

- Araya, Fernando (Dir). *Encuentros Culturales, Filosóficos y Artísticos*. IV Jornada Nacional de Reflexión Omar Dengo. San José: Universidad Nacional, Centro Cultural Español, Promesa, 1997.
- Fazio, Mariano. *Desafíos de la cultura contemporánea para la conciencia cristiana* (3ª ed.). San José, Costa Rica, Promesa, 2008.
- González Villanueva, Gustavo. *Literatura, escritores y lectores*. San José, Costa Rica: Promesa, 2005.
- _____. (Dir.). *Escritores Latinoamericanos. Estudio y comentarios* (leo-pienso-opino), 14 vols. San José, Costa Rica, Promesa, 2007-2009.
- John Paul II. *Letter to Artists*. Preface by Helena Ospina. San José, Costa Rica: Promesa, 2001.
- Juan Pablo II. *Tríptico romano*. Traducido por Bogdan Piotrowski. San José, Costa Rica: Promesa DVD, 2007.
- Ospina, Helena (ed.). *Actas del II Encuentro Mesoamericano “Escritura-Cultura”. Clásicos-Contemporáneos-Inéditos*. San José, Costa Rica: Promesa, Universidad de Costa Rica, 2008.
- _____. “Arte y persona en Victoria Ocampo (1890-1979).” *Il ritorno a casa. Poetica & Cristianesimo*. Rafael Jiménez Cataño (Ed.), Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 2005: 375-383.
- _____. “Arte y persona: Implicaciones de la noción y de la realidad ‘unidad de vida’ de Josemaría Escrivá en la persona y en el artista.” *Actas del IV Congreso “Cultura Europea”*, Enrique Banús y Beatriz Elio (Eds.), Pamplona, 1996: 1259-1269.