

De Dioses y Cyborgs

Exposición de esculturas y pintura
sobre cerámica

Artista maya

P.h. Joel

Dic- enero

Galeria MUY

Calle Nicolas Ruiz # 83, Barrio de Guadalupe
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 29230

Tel. 967 131 14 74
www.galeriamuy.org
face: galeria muy

De Dioses y Cyborgs obras recientes de Ph Joel

Ph Joel (nacido en Francisco Villa, Ocosingo en 1992) presenta su arte en esta exposición dedicada al cruce de lo ancestral con el futurismo. Joel es tan ingenioso como adiestro en su producción creativa. Admiramos la mano segura de un joven maestro dibujante recreando imágenes que vienen de una investigación apasionada de la cultura visual-cosmogónica del maya clásico.

Terminando la universidad (en antropología, en UNACH,) Ph Joel abraza de nuevo su pasión por el arte y, se acerca a otros artistas asociados al proyecto MUY para pintar, posteriormente se mueve hasta Tijuana para probar suerte como artista en ese mundo del posmodernismo fronterizo. Con singular éxito. Pero atraído como si fuera un imán a su nativo Chiapas regresa con la idea de hacer arte creando en su pueblo, igualmente para los pueblos mayas, en este momento de florecimiento del arte contemporáneo.

Su concepto es uno redondo. Pinta sobre las piezas de cerámica, que son de su propia creación. Y una vez más: son incensarios, ollas y fantasías diversas con una apropiación libre y admiradora de los artefactos de hace más mil años manipulados sutilmente para expresar su identidad de artista maya contemporáneo.

“Un cyborg es un ser formado por materia orgánica y dispositivos tecnológicos (cibernéticos) que tiene por objetivo mejorar la parte orgánica” explica Joel. Y continúa: “El título me lleva a reflexionar que yo soy parte del mundo globalizado y no tenemos que rechazar esta parte. No hago una separación, ni la pureza de lo indígena. Es algo raro vender un concepto de indígena sin tecnología.”

De Dioses y Cyborgs: Es un encuentro entre espejos. Dioses crean la naturaleza; nosotrxs creamos las imágenes tanto de los dioses, como de nosotrxs mismos. Y nos seguimos recreando mediante la tecnología y la socialización de ella, en el tradicionalismo contemporáneo. Joel juega con conceptos al entretrejer entre culturas. La hibridación define hoy. Sin duda, la cultura maya es su base de (re)creación.

Su arte expresa denuncia, rebeldía, reivindicación, y libertad de crear identidades contemporáneas pos-subalternas. Hay que contemplar estas obras, prepararse para un momento de curiosa confusión, encontrar el chiste y el significativo ecológico, descolonizador, maravillosamente seriocómico.

Curaduría del Espacio de Arte MUY con el artista
San Cristóbal de Las Casas
diciembre de 2019

Hallazgo del conocimiento
2019

Instalación, con cerámica y arena

Los arqueólogos reportan una sensación compleja al encontrar artefactos de las civilizaciones anteriores, una mezcla de júbilo, incertidumbre, humildad. En esta instalación se descubre piezas que componen una ofrenda al recientemente difunto rey-jaguar Ajau-balam I quien murió en 2019, atropellado por una motocicleta.

Cuando estás en un proceso de descubrimiento, y como un autodidacta, en camino está lleno de tropiezos. Sin embargo, salen piezas que me gustan... a veces más que las piezas perfectas. Es encontrar la belleza en las imperfecciones también.

Citando al artista Ph Joel:

Salió de su comunidad a los 11 años, para estudiar y conocer el mundo. (Sólo tiene primaria en el pueblo.)

Siempre me negaron mi lado indígena los papás, pero los abuelos me enseñaron. Yo aprendí el tseltal por voluntad; en 8 meses ya había aprendido el tseltal. Aprobé el examen para becas de secundaria hasta la universidad. Mi primo y yo fuimos los únicos que cumplimos universidad.

Tijuana: me cambió mi perspectiva. No sabía qué quería: pintura, etc. Pude ver el arte de Chiapas, y conocí la teoría de la decolonialidad. Estamos en los artes colonizados. El gobierno impone una visión particular de los artes. "Expresiones indígenas": solo hay premios para ese estilo. Es una visión del arte muy occidental.

A pesar de ser autodidacta en el arte, es un paso de rebeldía utilizando materiales tradicionales (arcilla, papel amate). Cuando se usan estos materiales, se toma como artesanía. Yo digo, como indígena y usar materiales tradicionales, podemos imaginar nuestros futuros.

El título me lleva a reflexionar que yo soy parte del mundo globalizado y no tenemos que rechazar esta parte. No hago una separación, ni la pureza de lo indígena. Es algo falso de vender un concepto de indígena sin tecnología.

Claro, existe la riqueza de la tradición oral, pero el estilo de vida está ligado a la globalización actual.

Antes de ingresar en antropología universitaria, pensaba que era similar a la arqueología, y leía mucho sobre arqueología y me ayudó en mis estudios pero la idea errónea siempre lo disfruté. Me fascinó la combinación hombres, naturaleza, dioses: los elementos que se ven en el arte clásico. Ahora es entre los humanos y la tecnología. Por eso resalto esta parte, porque la tecnología aporta mucho al arte.

A pesar de tener dos años, el movimiento zapatista me afectó mucho. Parte de la tertulia de la familia fue las canciones de los zapatistas. Me contaron cosas – como llevar armas – para que no tuve miedo. Francisco Villa fue zapatista. Católicos, presbiterianos, se dividió el pueblo. Los católicos se fueron a otro pueblo. Mi familia es la única católica en el pueblo. Mi abuelo fue un líder religioso-político en la Selva. Xinich.

Cuando llego a San Cristóbal y encuentro la estética zapatista – las muñecas, los documentales – supe que lo había vivido, sin saber.

Frente los cambios, me pone algo nostálgico. Ahora hay un lugar donde se baja el wifi. Lo urbano se está reproduciendo las estructuras de lo urbano. No quiero que se pierda... pero tampoco quiero negar para decir no usar el celular porque yo también lo disfruto. No por usarlo deo de ser indígena.

Que sea una cultura que aporte – como fue – no solo consumidores.

El encanto de la vida virtual
2019
Incensario de barro con pigmento

“La vida virtual distrae nuestras miradas hacia lo bonito, evitando que seamos críticos a los problemas que tenemos en la vida real. Vemos a distancia los problemas sociales, ecológicos, económicos, políticos. Nos sentimos ajeno a ello”.

El último viaje
Códice de papel amate, gesso, grana cochinilla
2019

Hice una reinterpretación de los códices mayas precolombinos, intentando reproducir las técnicas de elaboración junto con los materiales físicos. El contenido se refiere a como los seres humanos han provocado la extinción de muchas especies de animales y plantas. Empleo una estética que fusiona el lenguaje visual de los pueblos precolombinos con idiomas del arte contemporáneo.

Monstruo devorador del tiempo

2019

Barro, engobe, con pigmentos para cerámica

“Cotidianamente hacemos uso de los dispositivos electrónicos, pero entre la población juvenil tenemos especial conexión con los celulares. Invertimos tanto tiempo en él que olvidamos la calidez de las relaciones humanas. Existe una inmensa cantidad de información-basura en las redes, así como muchos entretenimientos. Nos limita el tiempo en nuestro mundo real, porque se debe atender esa segunda vida virtual que hemos construido, muchas de las veces basada en las apariencias”.

De compras

2019

Barro de la selva, con sogas hecha de fibra de maguey

“En las zonas rurales donde crecemos y nos educamos no existen supermercados ni nada parecida a eso. Al salir al mundo urbanizado somos presa fácil del consumismo. La publicidad nos bombardea desde la televisión, los celulares, etc. Supuestamente nos da una vida feliz. Claro es necesario el dinero y nos sujetamos a trabajos que nos impiden disfrutar los detalles de la vida.

Esta pieza tiene un feto y un cráneo que significa el inicio y fin de la vida. La vida se contiene dentro de la bolsa, una vida atrapada en el consumismo. Mientras no produzcas y consumas para el sistema eres obsoleto”.

Taza chocolatera acostada
2019

Barro de la selva lacandona, sin engobe, decorado con pigmento extraído de arcillas de la selva

“En esta pieza dejo expresar la naturaleza del material, y los pigmentos a base de arcilla, siendo consciente de que en la manipulación de la tierra y en contacto con el agua y el fuego el autor no tiene un control total sobre eso, por lo tanto es la expresión pura de la tierra”.

Ventana al mundo
2019
Barro local con engobe y pigmentos

“Me refiero a la televisión como uno de los principales aparatos de distracción en las zonas rurales, donde nos ofrecen imágenes idealizadas de productos comerciales y de la vida urbana.

Me hace reflexionar sobre la gran variedad de alimentos que tenemos a nuestra disposición en los supermercados, y también me surge la pregunta si en verdad ¿son productos necesarios? si desecharáramos aquello que no necesitamos, con cuántos productos nos quedaríamos? Desde mi perspectiva personal, encuentro que la mayoría de estos productos están hechos para el placer del paladar y no para las necesidades del organismo.

El caite sobre el plato remonta a varios episodios de la historia indígena que les tocó sufrir hambre y que encontraban extremadamente limitados. Un compañero me contó que en su pueblo era tan extrema la pobreza que las personas tenían **necesidad de cocinar los caites (huaraches), el material del que estaban hechos era de cuero de vaca por lo tanto era un proteína disecada, y para poder comerlo lo ponían a hervir varias veces para suavizarla y el organismo pudiera digerirlo”.**

Retrato de campesino
2019
Barro local con engobe y pigmentos

“Las maneras contemporáneas son diferentes para cuidar los cultivos de los cuales los campesinos obtienen su alimento y dependen económicamente. Propongo que se use este plato sólo para productos orgánicos”.

Retrato del hombre civilizado
2019
Incensario de barro
Barro y pigmento

“El hombre ha creado el dinero y la miseria, la política y la guerra, la religión y el pecado, sus placeres y también su destrucción”.

La deidad del maíz

2019

Barro local con engobe de la selva y pigmento

“Caminando entre los cultivos es común encontrar basura; observarla ayuda a entender lo que se consume en la milpa o lo que se usa. Aceptar esa basura como parte de la milpa es entender el funcionamiento o eficacia del sistema de cultivo desde una perspectiva más real.

Tomé los envases vacíos de agroquímicos como inspiración para crear esta pieza.

Nos concientiza de cómo la modernidad va transformando la cosmovisión de nuestros pueblos. En la época precolombina existió un Dios del Maíz.

Hoy mi familia no va eligiendo entre cuales elementos son indígenas o cuales no lo son, o qué puede reforzar su identidad como pueblo indígena; simplemente se toma aquello que es eficaz. O así lo parece ser por los medios de la comercialización.

Aún quedan vestigios de carteles oxidados clavados en los tallos de los árboles de la selva. Llegaron como regalos y después hubo que comprar. Ahora la posición del Dios del Maíz precolombino lo han ocupado los agroquímicos. Las veladoras ya no se prenden para pedir buenas cosechas, las oraciones ya no se dirigen para pedir buenas cosechas. Ahora se hacen para pedir curaciones a las extrañas enfermedades que los agroquímicos han provocado, porque al fin ya es parte de lo que se consume en las mesas”.

Circuitos

2019

Barro

“En esta pieza capturo de manera simple la representación, como los humanos hemos aprendido a controlar ciertas fuerzas de la naturaleza para nuestro beneficio”.

Incensario tuerto
2019
Barro de la selva, pintura

“Hay cuentos en la selva que surgen cuando vemos que hay bolas de fuego que indican tesoros enterrados o de seres que pertenecen a este planeta. Escavando en mis recuerdos encontré fragmentos de relatos sobre esto”.

Nostalgia
2019
Barro y madera, de la selva

“Los bules o pumpos formaron parte de los utensilios cotidianos de la vida rural. Es un fruto vacío a diferencia de otras que dan alimentos. La modernidad sustituyó este elemento en primer momento por recipientes de vidrio, ahora los plásticos ocupan esa posición, generando cantidades serias de basura. ¿Y el equilibrio del ecosistema con nosotros?”

Graffiti

2019

Barro local con engobe y pigmento

“En esta pieza mezclo la estética precolombina y el graffiti de la calle, para sacar encuentros y diferencias a través de la pintura sobre paredes. Cuando camino intento rescatar la estética de lo que observo, en este caso rescato los grafitis, expresión artística que para apreciarse no debe comprarse”.

Kukulcán en el siglo XXI

2019

Barro local con engobe de la selva, pigmentos

“En épocas anteriores el humano tenía una relación más estrecha con sus dioses, en la actualidad la mayoría de la población ya no toma a los dioses o la vida espiritual como algo esencial de su vida”.

Retrato de Cyborg
2019
Barro local con engobe y pintura

Imagina entretenerte sin tu celular
Imagina una vida sin las redes sociales y demás aplicaciones
Imagina como estar en contacto con las personas que aprecias
Imagina como hacer fotos y videos

Etimológicamente un Cyborg es un ser o una criatura formado por materia orgánica y dispositivos tecnológicos (cibernéticos) que tiene por objetivo mejorar la parte orgánica. Hago uso de esta palabra, porque a pesar de que es de uso para la ciencia ficción no encuentro una palabra que nos describa y represente mejor. Dependemos tanto de las máquinas, ya sea para viajar, para cocinar nuestros alimentos, para entretenernos, etcétera, que no concebimos un mundo sin ellas, por que ya son parte de nuestra vida cotidiana. Nuestra perspectiva de percibir la realidad está estrechamente ligadas a ella. Pero con todo este alcance tecnológico ¿estamos siendo mejores humanos?

Taza ritual
2019
Barro local en engobe, con bajo releve y pintado)

“En los Altos de Chiapas, la Coca-Cola es importante para los rituales. Por mucho tiempo no entendía porque. Pero una de las características de esa bebida es que contiene gas, y eso fue lo que la hizo especial, porque provoca eructos, es decir, expulsar aire a través de la boca. Para muchas personas expulsar esos gases significa liberarse de ciertos malestares, expulsar enfermedades a través del aire, por lo tanto, la Coca-Cola purifica el ser.

Claro, la mercadotecnia traducida en lenguas indígenas ha impregnado los pueblos con la idea de que los productos de la ciudad son mejor de que lo que se consigue en el campo. El café, el pozol, los atoles, las infusiones, bebidas que enriquecían la gastronomía local, están siendo reemplazados por el burbujeo y la dulzura de la Coca-Cola y con ello el incremento de la epidemia de diabetes”.

El jaguar
2019

Barro local con engobe y pintura

Actualmente existe una idealización de la selva. Yo nací y crecí en la selva y la primera vez que vi un jaguar fue cuando visité un zoológico. Por la depredación humana, el jaguar necesita estar encerrado para sobrevivir, y pasó de ser un Dios a una mera distracción.

Glifos contemporáneos
2019

Barro local con engobe y pintura

En esta taza registro los símbolos cotidianos que actualmente conocemos y utilizamos.

Represento las reinterpretaciones de las ideas precolombinas. En las tazas plasmaban sus formas de vidas y símbolos con los que se comunicaban. La etapa actual de la historia de la humanidad si algo caracteriza a nuestro lenguaje son los emojis, símbolos que ahora con la globalización se comparte su uso en todos los idiomas. Por que ahora todo mundo tiene un celular y por lo tanto conocen la forma de expresarse a través de eso.