

2a de FORROS
(EN BLANCO)

Ciencia y Espiritualidad en la Plástica Maya de Gerardo K'ulej

y esculturas de
Maruch Mendez
Juan Chawuk
Kees Grootenboer
Federico Burkha

SAN CRISTOBAL DEL LAS CASAS, CHIAPAS
2017

Una exhibición de **Galería MUY**

Todos los Derechos Reservados.
Fotografía de Pablo Farías e Isaac Guzmán

Galería MUY
Nicolás Ruiz 82
San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Agosto 2017

INTRODUCCIÓN

El arte contemporáneo da una gran prioridad a la investigación. El artista investiga cómo los materiales de su empleo se pueden usar para profundizar en la exploración y juego de sus ideas. Y las ideas mismas maduran y se hacen más complejas a través del diálogo en la investigación compartida con otros artistas. Esto define el campo de esta muestra de 13 esculturas de Gerardo K'ulej, en diálogo con obras seleccionadas por él de artistas que le han influenciado o con quien está en diálogo con respecto al arte maya y universal.

Gerardo K'ulej es un amante de la ciencia, entrenado como ingeniero bioquímico. Su investigación artística es también de la vida elemental. K'ulej nos muestra su genio para formar estructuras altamente conceptualizadas, cuya belleza nos abre el gozo, la intuición, y la libertad de percibir la poesía en las cosas.

Es claro por qué el joven artista – nacido en 1988, y dedicado a su arte durante más de seis años – encontró en la escultura su medio. K'ulej es un investigador de las dimensiones. No satisfecho con las tres que vienen a la mano, y el cuarto, del tiempo, como esta exposición delimita, K'ulej se lanza en sus esculturas a representar dimensiones -- como un físico de la teoría de las cuerdas-- sin nombre y lleno de sensación y sentido.

Como tsotsil-hablante se puso a investigar los viajes en las dimensiones misteriosas de un j'ilol de Chilil, curandero y sabio. En su investigación académica y artística ahora, retoma la matemática y ciencia clásica maya – de la astronomía y arquitectura – y las contemporáneas, en particular como ingenieros de la biotierra (campesinos). Todo esto informa la obra escultórica de K'ulej.

K'ulej no presume únicamente inventar; al contrario su práctica artística es sumamente dialógica con sus maestros y colegas. Vemos las piezas seleccionadas por él de la escultora y curandera MARUCH MÉNDEZ, quien acompaña con leyendas sus creaciones de lum que es la “biotierra”. Vemos las esculturas de FEDERICO BURKHA quien inspiró originalmente a K'ulej, y también su maestro y amigo KEES GROOTENBOER, cuya técnica se aplica a la arqueología inspirada en la cultura maya. Y apreciamos la selección de obra reciente escultórica del maestro JUAN CHAWUK, con samblajes “raros” (descripción del autor, con sonrisa), que se juntan sinfónicamente.

K'ulej es un artista igualmente de identidad maya y comunidad universal, dialógico y comunicativo. Esto se aprecia tanto en la incorporación de textos en su práctica artística, como en la inclusión de obras de otros escultores importantes en esta investigación de la escultura contemporáneo maya.

John Burstein
Curador
Galería MUY, Agosto de 2017

Universal

(la piedra viene del río Chilil y el palo de madera del bosque en Chilil; 2016)

En esta pieza, que he nombrado “Universal” intento interrelacionar la armonía de los movimientos al nivel cuántico y a nivel macroscópico (movimiento de planetas). Hay movimiento dirigido en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Esta particularidad la he observado cuando era pequeño, en las milpas, cuando el frijol al momento de enredarse con la milpa sigue un patrón de izquierda a derecha. Por ello considero existe una energía o armonía que rige a los cuerpos vivientes. Los científicos la llaman energía oscura, y también materia oscura. En lo que concierne a los científicos, tienden a dejar de lado el misterio, pero por mi parte le llamo “espiritualidad del universo”.

La verticalidad de mi padre

(Piedra y madera, 2016)

En la cosmovisión maya, se concibe que el universo está sostenido por cuatro pilares, que corresponden a los cuatro puntos cardinales. Podemos observar los pilares en la arquitectura de las casas de los tsotsiles, de una forma cuadrada, formando esos pilares para sostener el techo.

Como se lee en el Popol Vuh: “La aparición y la relación del tiempo, lo que es en el cielo y sobre la tierra, la cuadratura de sus signos, la medida de sus ángulos, su alineación y el establecimiento de las paralelas en el cielo y sobre la tierra, a las cuatro extremidades, a los cuatro puntos cardinales, como fue dicho por el Creador y el Formador, la Madre, el Padre, de la vida.”

Para los tsotsiles, los tatamoletic (abuelos) y membeltic (abuelas) forman un pilar; son quienes nos enseñan la responsabilidad de la vida y del trabajo en el campo. Los padres de cada hogar dan ideas claras y precisas que no pueden ser contradichas, porque es la autoridad. Si bien los padres son estrictos o duros en el sentido del regaño, ha sido para la formación del carácter de cada individuo.

Por eso he construido la pieza con la piedra simbolizando el pilar como la autoridad inmodificable del padre, para la futura posteridad que se enfrenta a su vida propia.

Cubo

(metal, piedra; 2016)

La ciencia y tecnología de los mayas me han asombrado desde que tuve conocimiento de mis orígenes. Tal vez tenía 13 o 14 años y estudiaba en la secundaria. Siempre me he preguntado, ¿por qué ahora nuestra capacidad como tsotsiles provenientes de los mayas no tengamos el mismo conocimiento para seguir desarrollando ciencia? ¿Acaso dejamos de observar, e interactuar con la madre tierra y el universo?

Es extraordinario como ellos llegaron a precisar sus calendarios gracias a la observación de un sistema solar y de sus planetas más cercanos. Yo les llamaría a los mayas “los científicos de la luz”, conocedores de sus propiedades y grandes genios en su manipulación, como se ve en la arqueología y el estudio de sus edificios sagrados. La construcción de sus pirámides tiene el propósito de atrapar la luz para generar espectros espectaculares en los que ellos les denominaron “equinoccio”, “solsticio”.

Otra de las cuestiones tal vez importantes en el desarrollo de su especial ciencia es que ellos usaban una numerología vigesimal, como los dedos del individuo propio. Esta numerología les permitió generar sus calendarios, y darle de muchas maneras un significado útil a su numerología.

Aquí desarrollé una escultura de tres cubos de las siguientes medidas: 9cm, seguido por 13cm, seguido por 20cm. El maíz necesita 9 días para salir de la tierra; nosotros como seres humanos necesitamos 9 meses de gestación dentro de nuestra madre. Ahora 13 por 20 son 260, y los 260 días son como 9 meses. Es decir, el número trece y el número veinte en la compleja matriz del calendario de Tzolkin da un total de 260 días misma que forman los 9 meses.

Me doy cuenta que estamos inmersos en un sistema de cálculos, que alguien sostiene para seguir con la generación.

La flor que nace

(piedra y madera, 2016)

La causa y el efecto, dos elementos que parecen estar presentes en todo en la vida; algunos hablan del destino, otros solamente de la suerte.

En este caso, yo me topé con una piedra, mientras caminaba, que en primera instancia no tenía importancia, y no me llamó la atención. Cuando me acerqué a observarla, pude notar que tenía elementos de mucho interés (color, textura y forma).

Con las ansias de querer trabajarla, decidí llevarla al taller. Tomé el cincel y di el primer golpe, después otro. Después de un rato mis ojos quedaron pasmados por la forma de la piedra. Siempre hay que buscar la belleza interior. Pero entre más belleza quieres conseguir requiere del tiempo y la paciencia y la posibilidad de socializar el trabajo, de dialogar con los demás. Cabe mencionar que no es la búsqueda de la perfección sino de la concientización.

Ideas amorfas

(Madera, piedra, azulejos y alambre; 2016)

He tratado de encontrar un camino correcto, pero la única y feliz verdad es que no hay un camino que conduzca a la verdad, sino hay la posibilidad de encontrar nuevos aprendizajes.

Las ideas vienen y van de un receptor a otro, tomando forma y crítica propia.

Quisiera pensar al igual que la luz, que puede escapar del espacio perdiéndose en una infinita cantidad de partículas.

Una palabra convertida en una frecuencia pueda vagar por el espacio infinito, susurrándole a cada galaxia, y --¿por qué no? -- la posibilidad de entrar en mundos paralelos. Me gusta la idea del cántico de los tsotsiles abriendo puertas en el espacio multidimensional, para la salvación de un alma colapsada por los mundos de la exigencia moderna.

K'ok' (fuego)

(metal, madera, piedra, 2017)

Cada mañana escucho a mi madre madrugar, levantar una oración a su creador, por el bienestar de cada uno de sus familiares.

Yo me quedo observando la primera radiación del sol. Se dice que el universo es el resultado de un desorden (o entropía). Sin embargo, observo a mi alrededor e inclusive mi propia estructura celular, y encuentro una extraordinaria orden, a excepción de mi cuarto, porque ordenarlo gastaría energía.

Huelo el humo, percibo el calor del hogar, un calor de paz. Recuerdo todas las mañanas donde el círculo de calor de la fogata reconfortaba mi espíritu. Veo el fuego como la lucha persistente entre el orden y el caos (la verdad y la mentira).

Mut (pajaro)
(piedra de río; 2017)

He viajado en diferentes lugares, en búsqueda de la paz interior, entre mi mente y espíritu. Los viajes se vuelven aprendizajes. Ecos de la memoria revolotean en cada montaña, montañas que guardan los espíritus voladores de nosotros los tsotsiles. Viajes de largas distancias aprendiendo de cada cultura, apreciando mi propia cultura, mi cuerpo se cansa, desmoronando cada plumaje del bello quetzal, ave de identidad de una cultura milenaria.

9 Evolución

(metal, piedra y madera, 2017)

El dinamismo del tiempo, la dualidad de destrucción-creación, de vida-cultura. Nacimos, crecemos y morimos: leyes fundamentales de la vida, como una estrella nace, evoluciona y colapsa.

Formación de un sistema solar, creación de vida, creación de culturas y por lo tanto la formación de diferentes concepciones del mundo, resultando una estructura de la realidad con base en paradigmas funcionales.

Tal pareciera que la dimensión donde vivimos fuese como un tablero de ajedrez, donde el tiempo se ha encargado de acomodar las piezas. Antes de esta propia realidad moderna, existieron diferentes culturas, el cual ahora son sólo la memoria de nuestra propia creatividad.

Puedo decir que la pieza tiene un metal de engranaje refiriendo al movimiento del tiempo, que si bien sin el humano, posiblemente tenga un sólo propósito evolucionar. Por ello la madera rompiéndose por la aparición de una nueva semilla.

La duda: el hombre inventó el tiempo para explicar su evolución, o el mismo universo invento el tiempo para su propia evolución.

Conciencia propia

(madera y piedra, 2017)

“El hombre lo que hace en la vida, solo es reinterpretar las memorias del universo.”

Desde la partícula subatómica, hasta la galaxia, forman parte de un complejo estructural matemática.

Tal vez para los mayas la matemática era una manifestación divina del universo, al entender dicha complejidad pudieron culminar con el avance matemático, con la invención del cero, el cero no como la representación del vacío, sino como la percepción de algo más profundo, como un ciclo repetitivo dentro de la naturaleza, ya que, dentro de las abstracciones del cero, se encuentra la concha del caracol y la forma de una flor.

Podemos observar dentro de la estructura del caracol formarse espirales, como si fuera un camino sin fin. O la flor dentro de sus estructuras geométricas con propiedades de repetitividad infinita.

Espíritu volador

(piedra, metal; 2017)

Hay cuestiones difíciles en la vida que pueden tomar una respuesta dependiendo del espectador. Lo cierto es que las piezas salen del subconsciente, de la intuición, de la armonía, de la exhaustiva búsqueda, o por el simple hecho de la casualidad.

El caminar implica la búsqueda de nuevos elementos, elementos que pueden ser parte de una idea o no, pero que al final puede manifestarse por sí mismos. Tal es el caso de esta escultura, sólo sé que me da pauta para explicar que percibo la energía de las diferentes dimensionalidades de los mundos, físicos y espirituales. La alteración de un cuerpo viajando por las diferentes dimensiones o los llamados mundos paralelos.

Tanto en la concepción de los mayas, como en la ciencia moderna, se ha identificado la existencia de diferentes espacios donde la materia puede viajar. La única diferencia es que los mayas llegaron a alcanzar los denominados viajes astrales, por lo que la pieza trata de manifestar estos viajes en diferentes cuerpos, dejando una forma en cada espacio.

12 Dios tortuga

(piedra, 2017)

Surge como algo subconsciente de tener dos elementos a disposición: la primera piedra ya tiene una forma de caparazón de tortuga; para los mayas el dios tortuga es quien sostiene el universo. Por eso con la otra pieza se crea el dios propiamente. Además, yo retorné a mi pasado, cuando me cargaban. Así que mis abuelos, mis padres, algunos tíos están evocados como cargadores de un universo (ya que cada humano es un universo).

13 Alteraciones

(material orgánico, madera y vidrio; 2016)

Tal vez por mi profesión como bioquímico entiendo la necesidad de concientizar a nuestra sociedad en relación a la responsabilidad sobre nuestras acciones que han generado cambios ambientales. También sé que tenemos una de las mejores biodiversidades del país. Mi interés es demostrar que las pequeñas acciones de irresponsabilidad individual y social han generado las grandes alteraciones ambientales. Ahora comprendo una parte del denominado efecto mariposa, donde se piensa que un posible aleteo de la mariposa en algún momento puede generar un huracán de destrucción.

Se puede hacer la analogía con la biología, pequeñas alteraciones genéticas a nivel celular, pueden generar cambios estructurales en el ser humano y su entorno.

Pude terminar esta pieza, donde trato de manifestar los cambios estructurales de la naturaleza gracias a las modificaciones biológicas.

SELECCION DE OBRAS DE SUS COLEGAS

Maruch Mendez
Juan Chawuk
Kees Grootenboer
Federico Burkha

Gerardo K'ulej hizo una selección de obras escultóricas de cuatro artistas cercanos a él, cuyas esculturas le han sido importantes en desarrollar su investigación del papel de la escultura en la cultura maya contemporánea.

Maruch Méndez

K'atixtik, Chamula, 1957

Artista multimedia, ha sido creadora en materiales de papel, tejido, y especialmente cerámica a baja temperatura. Su trabajo incluye la narración y el canto, con una larga trayectoria en Taller Leñateros y como colaboradora de la poetisa Ámbar Past. Ha hecho performance y expuesto su obra en la ciudad de México, en Estados Unidos, y en París, Francia. Es Santa Rosa pasada y frecuentemente solicitada para guiar los ritos chamulas.

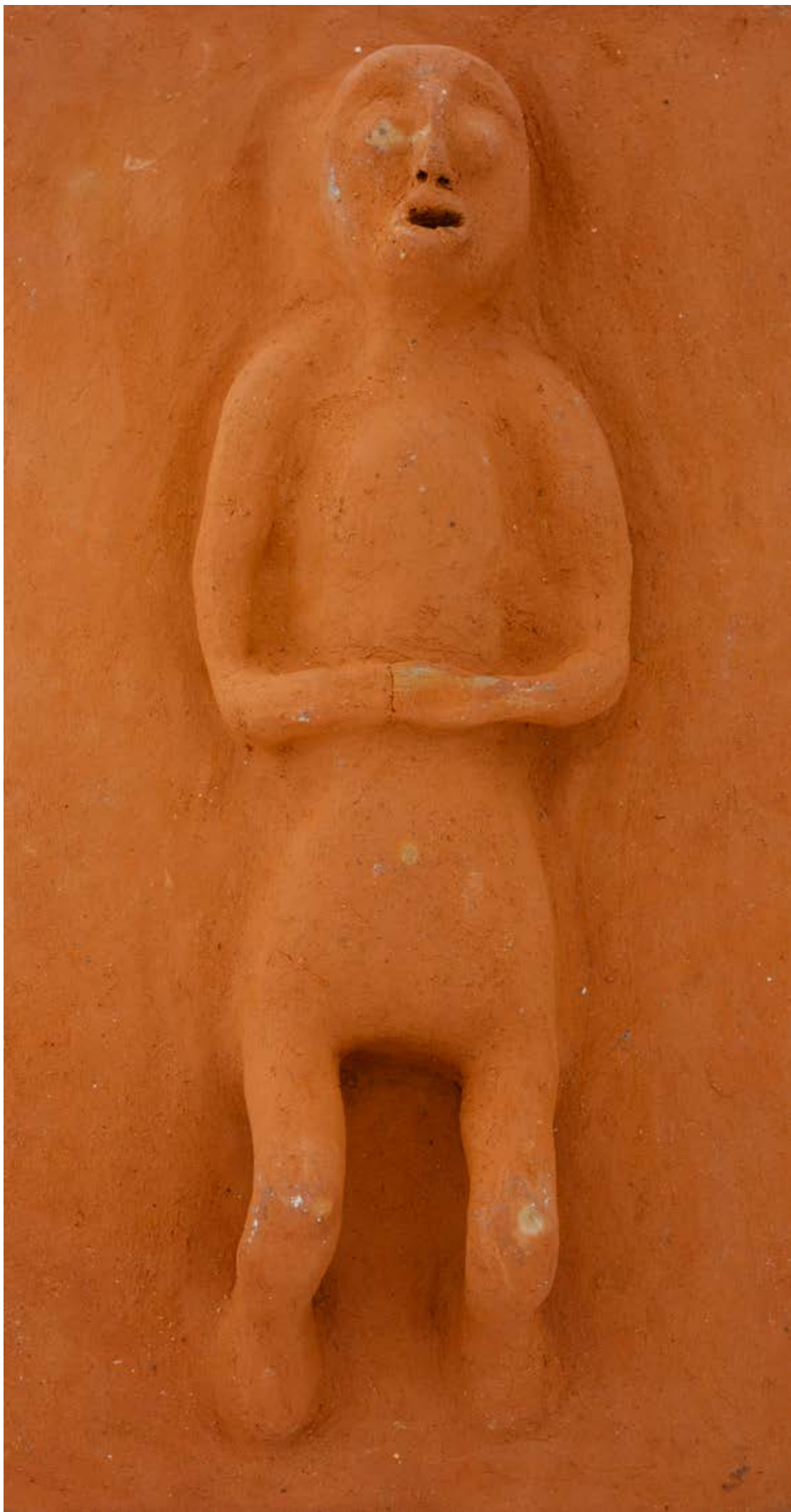
Cada plática que he tenido con Maruch, ha enriquecido mi sentido de pertenencia e identidad milenaria de los tsotsiles, lleno de espiritualidad, como ella solo puede contar. En cada pieza existe más que una leyenda o historia, la manera en la que ella plasma sus historias en sus esculturas, dando una vida propia a las piezas. El sentir desde la creación de la vida como una dualidad entre el hombre y la mujer, entretejiendo la biología humana con la cosmovisión maya. Por ello la elección de las esculturas van en el sentir de la pertenencia hacia mi identidad y la complejidad como una trenza de lo espiritual, histórico y la escultura.

Cha'koj vinik - Al principio había una persona y sólo después Dios la partió en dos, así que hoy hay mujeres y hombres.

Me'sutub ik' - La fuente de tornado es una mujer que sale de los sumideros. Cuando sale hace mucho viento. El tornado es una mujer. Roba. A veces acaba con la milpa, la casa, y a veces sus dueños también.

Chamem vinik - Había un señor de Chamula que dijo que tenía poderes y que iba a regresar a la tierra después de tres días de haber muerto. Pero no lo hizo, o no apareció.

Juan Chawuk

(Las Margaritas, 1971),

Tojolabal-hablante, estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y de manera autodidacta. Su práctica es variada, incluyendo la pintura y escultura, además de performance y fotografía. Su obra está en colecciones importantes, incluyendo el Museo de Arte Mexicano de Chicago. Recientemente ha tenido exposiciones en Kansas City, EEUU; París, Francia; Barcelona, España; y en múltiples ocasiones en la ciudad de México.

Juego cósmico

Las gentes de la comunidad ponen cruces cerca de los ojos de agua como protección y bendición. Está cubierto por vegetación, pero es el nacimiento del agua. Está regido por la fuerza de la luna, hay un ciclo lunar. Es un poder de energías, incluyendo las piezas de ajedrez, así que se convierte en un juego cultural. De dar y recibir; la naturaleza da el agua y nosotros damos la bendición. Es un juego constante de la vida y la muerte. Es la fusión del cristianismo y las creencias de los antepasados.

DIALOGO ENTRE LOS ARTISTAS PARTICIPANTES

Contenedor de creencias

Juan Chauk: Las manos simbolizan la acción física humana. Con las manos podemos contener la reverencia, lo sacro, lo profano también. (Es decir, en la Conquista, los españoles pensaban que las creencias de los nativos de este continente, su método de relacionarse con el ser superior, era muy profano, irreverente.) Es la fusión de la religión occidental y la nativa.

Gerardo K'ulej: "El tzu' (jícara) también es un contenedor. Si uno imagina, si la luz no penetra, es un espacio oscuro, allí duerme la semilla. Es un llamado... tiene la forma también, del infinito."

Maruch Méndez: comenta que la pieza se puede nombre "Agustín". A Chawuk le gusta "Augusto Agustín". Maruch relata: "Me recuerdo a una leyenda, de que había un niño que gateaba a la orilla de un río. En un accidente se cayó al fondo del río. Fue comido por peces."

Gerardo K'ulej: "Hace que el niño ya forma parte del cuerpo del pez."

Maruch Méndez: Sí y la mano es del niño que murió. Su ch'ulel se va con Dios, no se quedó con el pez. Cuando los chicos van a la tierra, es para vender el niño al Yajval Balamil. Pero aquí no es el caso. Sus padres no lo vendieron. Por eso el alma va al cielo.

Gerardo K'ulej: Lo que dice Maruch, de no permitir que el niño se quede en el río, nosotros usamos el tzu' para llamar al espíritu. Se llena de agua y se suena para sacar al espíritu.

La Conquista

Juan Chauk: Invoca un poco la embarcación, la selva hasta la primera embarcación de los conquistadores, que trae como vela que usan los barcos y evoca también el símbolo de lo sacro. Al mismo tiempo es la imposición y la liberación.

Gerardo K'ulej: La civilización maya tenía sus propios dioses. Pero con la llegada de la Conquista viene una deidad, y eso evoca la esencia de la Virgen de Guadalupe. A mí también, con los listones, me da la impresión como una representación de lo entretejido de las culturas.

Maruch Méndez: spetet antz (huso), mu jna' mi ch'ul me'tik, mi ajval yak yabtel antzetik. [No sé si es la diosa que regaló el trabajo de las mujeres.] Es sobre el trabajo de las mujeres. Hace referencia al tejido, porque estos hilos refieren al algodón. Del algodón se puede obtener el hilo., por ello la corona, pero es la cabeza de la Señora.

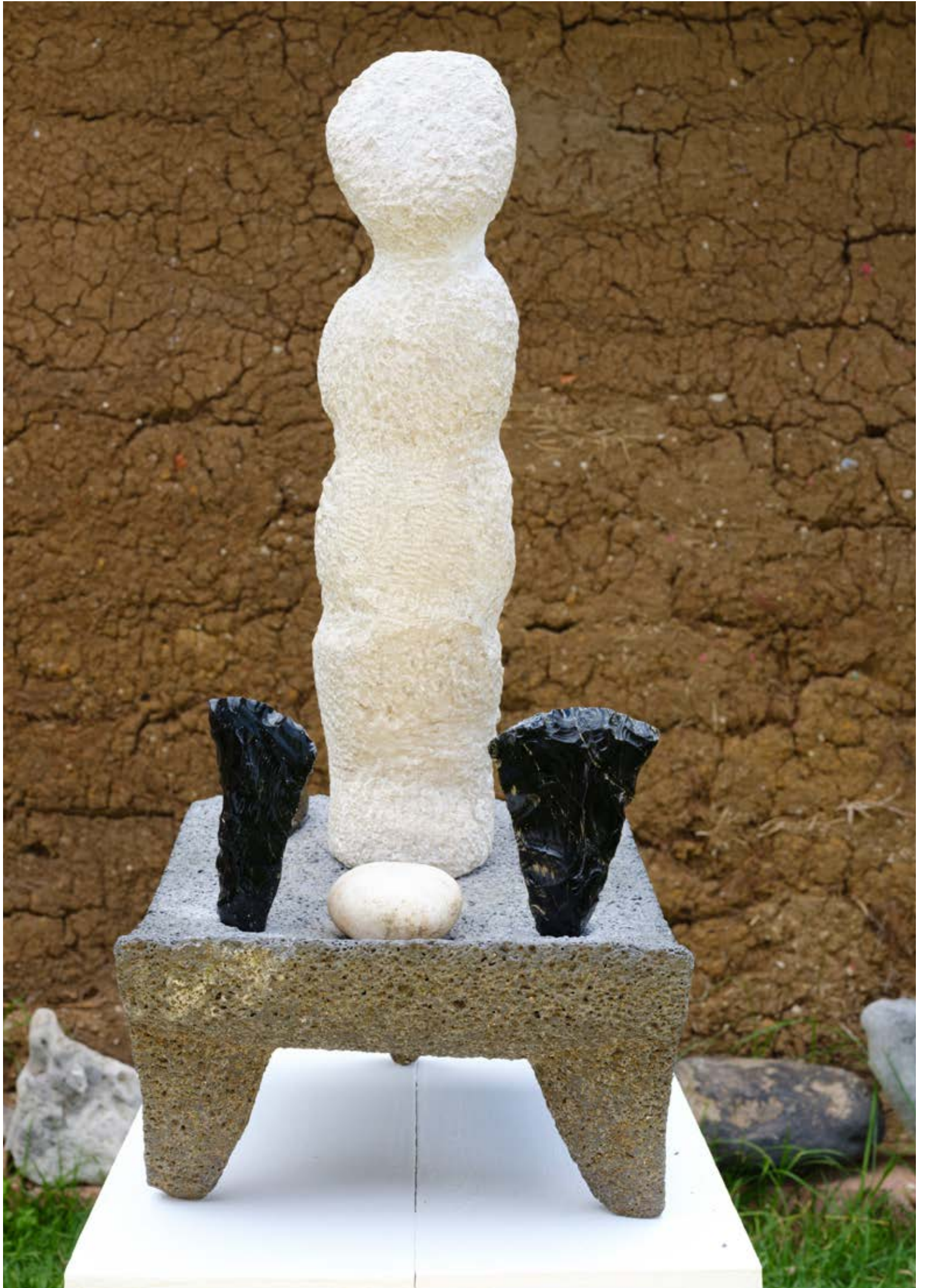
Kees Grootenboer

Ciudad de México, 1942

Escultor y pintor, quien ha trabajado como dibujante arqueológico en los sitios de Toniná, y Lagartero, así como en varios sitios mayas de Yucatán. Ha residido durante 45 años en San Cristóbal de Las Casas, ciudad que refleja su genio escultórico en la arquitectura, con su distintivo empleo de la curvatura en la construcción de edificios. Además, ha desarrollado una amplia obra en pintura y escultura.

Para mí el sentir de las piezas de Kees se vuelven un juego de palabras en formas maravillosas. Me doy cuenta de lo entusiasta que es Kees al hablar de la civilización maya en toda su extensión (arquitectura, escultura, y la espiritualidad), dejándome entrever que él tiene una estrecha relación espiritual y una conexión profunda que lo ha llevado a plasmarlas en sus esculturas. Dan el sentir de la libertad, existiendo por sí sola por todas las dimensiones del universo y en la memoria de quien los contempla.

Como dice Kees, que antes de su construcción o elaboración de sus piezas, tiene que haber como un permiso del material y su parte espiritual. Y él mismo dice que esto está estrechamente relacionado con los mayas, como los artistas mayas actuaban como artistas. Yo trabajo mucho con Kees, y esto me permite estar en mucho diálogo.

Diosa Blanca con Ofrendas

Onix en Movimiento

Federico Burkha

Suiza, 1965

Escultor de larga residencia en San Cristóbal de Las Casas. Ha sido premiado con el Premio europeo de la actividad artística y cultural, 2012. Su obra fue expuesta en Grands e Jeunes d'Aujourd'hui, en Paris).

Federico Burkha me introdujo a la escultura; me dio la idea del medio. No trabajé directamente con él en la producción escultórica, pero me dio la oportunidad de ir a sus exposiciones, a cuidar sus piezas, y de ahí también me despertó en el subconsciente mi deseo de crear esculturas. Las tres piezas que seleccioné se relacionan por un juego de elementos que tienen que ver con la memoria. “Si no juegas con las piezas, mejor dejas la escultura”, me ha dicho.

Equilibrio

Hymenea

El Soclo

GERARDO K'ULEJ

Lázaro Cárdenas Chilil, Huixtán. 1988.

Para mí como maya tsotsil, vivir en una comunidad no implicó adquirir conocimientos ancestrales. Mis padres me educaron al estilo moderno. Los abuelos tampoco influyeron porque yo era un ignorante con falta de interés sobre mis antepasados y su cultura. La educación cambió mis perspectivas como maya, “pero no puedo exigir o culpar a nadie más que a mí mismo”. Al intentar mi ingreso a la preparatoria en San Cristóbal reprobé el examen de selección. Para mi fortuna, no pude ingresar. Tal vez fue mi primer contacto con el fracaso, y tuvo que trabajar mientras esperaba el siguiente ciclo escolar. En ese año fui ayudante de albañil y así conocí al escultor y arquitecto Federico Burkha.

Después cambié al oficio de jardinero e ingresé a la universidad para estudiar ingeniería bioquímica. Hasta este punto de mi vida no conocía el arte de la expresión escultórica, más que el de pensar y de vivir.

Para mantener mis gastos trabajaba en vacaciones de verano. Recurrí a Burkha, pues me proporcionaba empleo, si bien no relacionado con la escultura sí con la adquisición de habilidades en albañilería y jardinería. Así tuve un acercamiento con una exposición, ayudando al traslado de las obras y su montaje. Esa ocasión me dio la oportunidad de trabajar una pieza que él realizaba, aunque era algo sencillo, tal vez por el hecho de que sólo lijé la pieza. Fue un punto clave que impulsó mi curiosidad. Había tantos elementos contrastados que para mí se volvió inspirador el hecho de sentir la textura, de ver el color. La forma era algo que no percibía claramente pero mi subconsciente quería seguir. Recuerdo muy bien. Él me dijo que el elemento principal era la luz. Ya con mi poco conocimiento supuse que el descomponerse en espectros como en un arcoíris permitiría jugar y manipular los contrastes de cada elemento. Sin embargo, nunca me atreví a cuestionarle en qué se inspiraban sus obras y si yo podría trabajar con él, pero regresó a su país, Suiza.

Todas estas curiosidades y habilidades querían tomar fuerza: ...caminando por una calle me topé con una raíz. Lo primero que hice fue observar su textura; sin embargo, no pude distinguir qué tipo de árbol era, pero algo me decía que tenía un propósito y tal vez hasta cierto punto era cumplir mi capricho de darle forma. Así comencé a tallar la madera. Cuando me di cuenta había creado una figura humana con un brazo de alambres, a la cual llamé El Futuro, pues la humanidad en su intento de mejorar la calidad de vida implanta elementos biónicos. Pero aun así no sabía si lo hecho se podía considerar como arte o, más aun, pieza escultórica. Ante la duda, me limité a seguir experimentando, cuando, gracias a una exposición en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, se me pidió organizar a alumnos de la carrera que realizaran actividades tanto en pintura, fotografía o escultura, con la finalidad de demostrar que ser ingeniero implicaba tener un lado artístico. Desde ese día sentí la necesidad de transmitir mis conocimientos tanto en la parte científica como de mi cultura tsotsil, en una forma tangible, reflexiva y crítica.

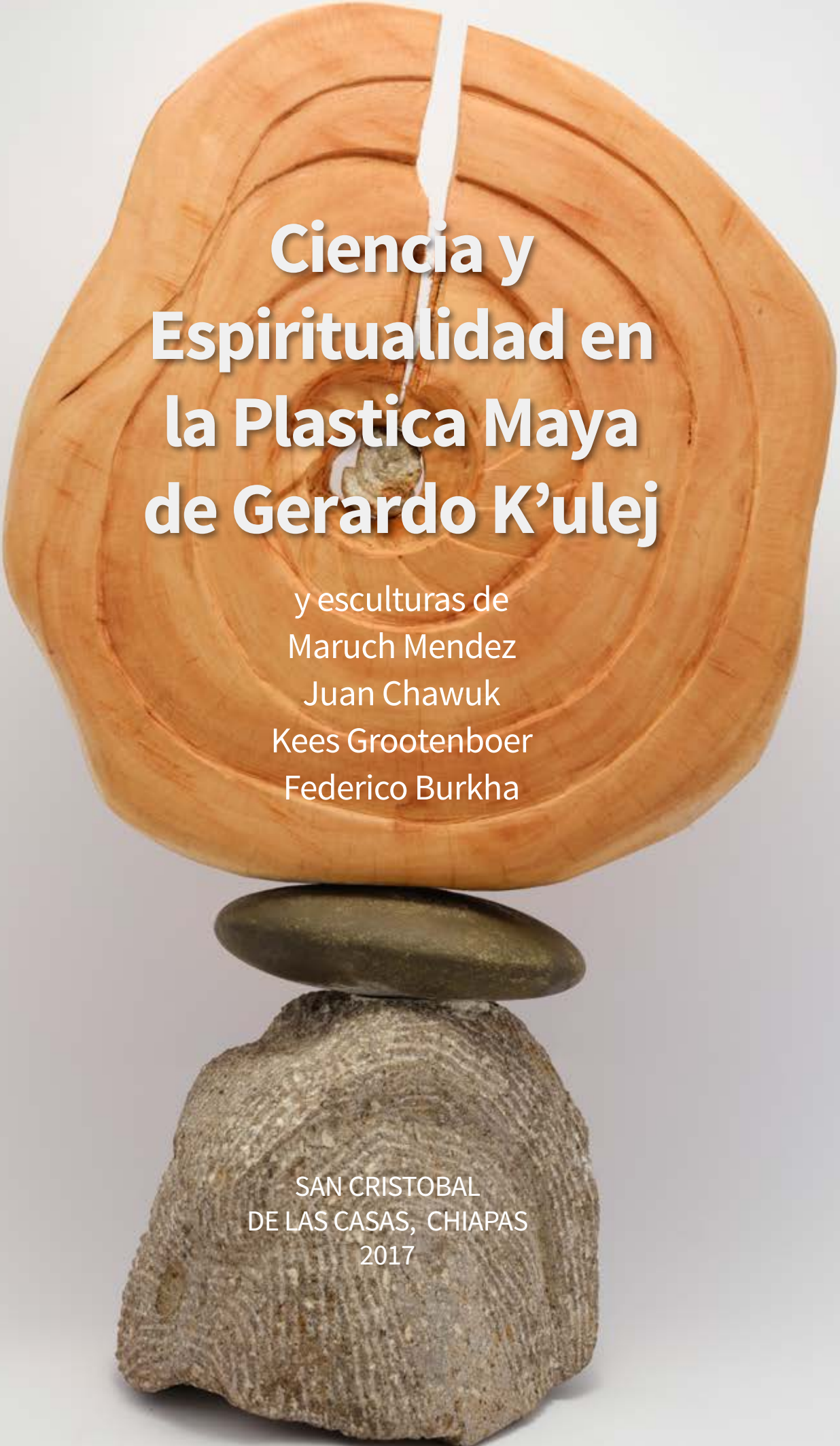

LISTADO DE OBRAS

LISTADO DE OBRAS

Ciencia y Espiritualidad en la Plastica Maya de Gerardo K'ulej

y esculturas de
Maruch Mendez
Juan Chawuk
Kees Grootenboer
Federico Burkha

SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS, CHIAPAS
2017