

TEM

**DIEGO VENTURA
PUAC-COYOY**

exposición individual

*Que dicha la del volcán,
hace temblar la tierra y los corazones.
Dichoso el volcán, que con un suspiro
pone nuestra rodillas sobre la tierra.
Bendito el volcán que sigue con nosotros.*

Dame permiso espíritu del camino
regálame permiso
para caminar
por este sendero de cemento
que abrieron en tú ombligo
por esta autopista de viento
que corta el silencio
permiso también a ustedes
pájaros que rompen el tímpano del acero
permiso piedras
permiso plantas
permiso animales que resisten en la neblina.
Dejame pasar camino
deja que esta rabia que desorbita mis ojos
se me salga en palabras dulces,
palabras finas, zarandeadas, reventadas,
dejame pasar
que mi voluntad no se pierda
dejame cruzar el barranco, la hondonada,
dejame por favor regresar a mi casa
antes de que los volcanes canten
antes de que el discurso de los cerros
escupa en nuestras bocas.

— Rosa Chávez

en esta hora sagrada señor del fuego te entrego mi corazón para que no me falte

la voluntad de incendio palpitante ni la palabra florida para recordar mi nombre

_ Diego Ventura Puac-Coyoy

TEM

La traducción del idioma K'iche al español es *silla*. Pero en su significado más amplio se traduce como sitio o puesto. *TEM* es un proyecto específico desarrollado para SATISFACTORY espacio de arte y consta de dibujos, pinturas, texto e instalación.

Existe un orden natural de todas las cosas en el cual, todo y todos existen y tienen un sitio en el gran espacio que ocupamos. Bajo esta lógica, todos los objetos son una extensión de nuestro cuerpo y nos ayudan a existir día con día. Ninguno sobra y ninguno es desechable, caso contrario a los hábitos y formas de consumo y desecho en la cual la mayoría de comunidades humanas viven.

En el *Popol Wuj* el poema histórico-sagrado de la nación Maya K'iche, se narra cómo la destrucción de una generación completa de la humanidad sucedió por excederse con la naturaleza, animales y objetos:

"...Y esto fue para castigarlos porque no habían pensado en su madre, ni en su padre, el Corazón del Cielo, llamado Huracán. Y por este motivo se obscureció la faz de la tierra y comenzó una lluvia negra, una lluvia de día, una lluvia de noche.

Llegaron entonces los animales pequeños, los animales grandes, y los palos y las piedras les golpearon las caras. Y se pusieron todos a hablar; sus tinajas, sus comales, sus platos, sus ollas, sus perros, sus piedras de moler, todos se levantaron y les golpearon las caras".

En este entendimiento las personas también ocupan un sitio y tienen una dignidad al habitar el rostro de la tierra. Existe una poderosa razón por la cual la corrupción, el crimen organizado o la mentira triunfan en sitios como América Latina: son la forma en que la justicia universal se aplica al silencio cómplice de la gran masa que habita el territorio. Si los buenos son más ¿por qué unos cuantos malos dominan todo? Ser la piedra en el zapato también es un sitio que se ocupa para desgracia de los demás.

TEM es un recordatorio de ese lugar y de la dignidad que nos fueron otorgados al nacer. El sitio que ocupa el volcán que abre la tierra y destruye las ciudades, el río contaminado que se desborda e inunda, la milpa que nos alimenta, el azadón que abre surcos para ser vientre o nosotros mismos con la capacidad y la forma de ser nombrados o nombrarnos. Nuestra fortuna o desventura de ser testigos, cómplices o protagonistas de etapa del mundo material.

Aquel que contempla el corazón de trueno es capaz de contemplar el amor de la serpiente. Es en el trueno donde se manifiesta la grandeza y el llanto de este sagrado corazón que retumba y anuncia.

_ Erika Martin Arroyo

TEM: mi lugar en este mundo

Escribo desde un lugar alterno, que no representa la institucionalidad, ni tampoco al cubo blanco, sino un área gris; con otros matices, donde puedo cuestionarme la intención de este tipo de textos, jugar con la escritura y hablar en primera persona. En estas palabras expongo mis puntos de asombro y comparto información que me parece valiosa para la comprensión de esta exposición.

En junio del 2022, invitada por Diego Ventura Puac-Coyoy, viajé a Chichicastenango para investigar sobre el idioma plasmado en la indumentaria maya. Un año después, la investigación continúa, tiene muchas direcciones, el conocimiento me ha resultado infinito y a veces incomprensible.

Ciento cuarenta y siete kilómetros al sur de Ciudad Guatemala, y a 2,070 metros sobre el nivel del mar, en territorio Quiché, se encuentra el Municipio de Santo Tomás Chichicastenango, un pueblo maya que vibra y se desborda, y que alberga uno de los mercados más sobresalientes de textiles, indumentaria y objetos utilitarios mayas. En este territorio se encuentra *Espacio/C*, un proyecto de arte contemporáneo codirigido por Diego Ventura Puac-Coyoy y su hermana, Anny Puac, enfocado en la memoria histórica, la generación de pensamiento crítico y la transmisión de conocimiento a través de las expresiones artísticas de los pueblos originarios. Ventura Puac-Coyoy, artista-creador de esta exposición, escritor, curador y *ajq'ij'*¹ (guía espiritual), trabaja desde el corazón de Chichicastenango (en el mercado), rodeado de arte, literatura, vino, café y gastronomía, en su *cafécito con amor*.²

Un mundo alterno al “moderno”

Chichicastenango es un cuerpo colectivo, es memoria viva, es un mundo alterno. Este lugar se rige bajo sus propias leyes, tiene otro lenguaje, varios idiomas, un arte propio, ceremonias, ritua-

1. *Ajq'ij'*: guía espiritual, contador del tiempo o sacerdote.

X'p'yakoko e Ixmukane: también llamados Abuela del Día, Abuela de la Claridad, Rati't Q'ij, Rati't Saq. Ellos eran *ajq'ij'ab* (guías espirituales, contadores de los días o sacerdotes). Aconsejaron sobre la creación de los Seres de Madera (la segunda creación fallida). También se les conoce como los abuelos Jun Juajpu y Wuqub Junajpu.

Ak'abal, “Paráfrasis del Popol Wuj”, Pag. 19 (2019).

2. *Coffee Shop Los Cofrades*, o La Villa de los Cofrades, está ubicado en Centro Comercial Santo Tomás, en el corazón del mercado de Chichicastenango, justo enfrente a la señora que vende queso fresco, el señor con las sandías y a la vuelta de la plaza que alberga la feria del agricultor de Chichi. Su instagram lee *Cafécito con Amor / Desde 1991 el café más famoso de Chichi: vinos, café, desayuno, libros y arte. Curada por Diego Ventura Puac.*

les y gobernancia alterna. En la cosmovisión maya, todo es una extensión de todo; todo tiene un orden y su razón de ser. Se tiene otra relación y percepción de la naturaleza, ya que se le comprende como *otro cuerpo* y territorio del que se desprenden otros cuerpos. A su vez, todo lo que se despliega del cuerpo, también es parte de la él, tal como lo son el viento, el sol, la luna, el agua, los animales, las semillas, el volcán, las piedras, los pájaros, las flores... Todo lo que la Tierra cosecha y todo lo que la habita le pertenece. Por lo que si se maltrata o abusa de ella, la Madre Tierra está en su derecho de defenderse, castigarnos e incluso matarnos. Las gentes de los pueblos originarios también comprenden que el pasado es un tiempo en el presente que se debe conocer, respetar y honrar al accionar sobre el futuro. Desde su entender la imprudencia, la codicia, la traición, el orgullo y el irrespeto son males que serán juzgados por las energías sagradas de la tierra, ante el olvido y desprecio de la sabiduría de *Q'anán U'lew*.³

En el *Ruk'ux* (corazón) de Chichi están situados dos templos católicos en polos opuestos: uno existe donde nace el sol y el otro donde el sol se esconde. La primera conocida como Iglesia de Santo Tomás Chichicastenango, está edificada sobre una estructura sagrada, es el templo de la “vida” o de la “esperanza”, y allí fue encontrado el libro sagrado maya *El Popul Wuj*.⁴

3. *Q'anán U'lew*: Nuestra Madre Tierra, sistema vivo del que todos los seres somos parte de.

4. El *Popul Wuj* o libro del Consejo es el libro que explica el origen de la nación K'iche, la mas grande nación o reino maya. Contiene el relato de la creación, la parte heroica de las deidades del firmamento y la división política del territorio y las familias de la realeza. Fue traducido durante la imposición colonial por el fraile dominico Fray Francisco Ximenez quien halló el manuscrito en Chuwila (actual Chichicastenango).

Aquí suceden ritos litúrgicos (bautizos, matrimonios, confirmaciones, etc) y ceremonias mayas o *Xukulem*; celebraciones sagradas y ofrendas. La *Iglesia del Calvario (Kum'ja)*, es otra construcción que tiene sus cimientos sobre una estructura ceremonial maya antigua. Así se le llama por la arquitectura de caracteres bíblicos relacionadas a la época de Jesucristo. Su nombre en idioma K'iche es el *Kum'ja: espacio oscuro*. La ubicación de ambos templos tiene lógica pues están situadas en los puntos cardinales correspondientes al desplazamiento del sol en el cielo. En ella ocurre una misa anual que es la del segundo viernes de cuaresma, guiada por el calendario maya, que indica el inicio de la plegaria (el rezo) por el agua. Aquí las ceremonias que se llevan a cabo tienen la intención de pedir sanación a enfermedades graves, buscar solución a problemas legales, se trabaja con la oscuridad y es un lugar de ofrendas para los familiares de las personas que migran por tierra o han migrado al extranjero.

Los días jueves y domingos son los días de feria. La feria rodea ambas iglesias. En estos días el mercado se esparce y se convierte en un laberinto de textil, hilos, candelas, máscaras, libros, bolsos, alfombras, esculturas, cerámica, flores y humo; son días de ritual, en donde las gentes del pueblo y de otras comunidades de la zona

5. *Xuculem*: La Ceremonia Maya es una forma de acercamiento y comunicación con el Ajaw, Creador y Formador; constituye por excelencia la celebración litúrgica de la Espiritualidad Maya. Hay varias formas, pero la que mejor describe esta comunicación es la que utiliza como medio la quema de resinas, candelas y ofrendas en diferentes lugares sagrados. Estas pueden ir acompañadas de la marimba, el tun, la chirimía, el caracol, el tambor, el arpa y el violín, por ser parte integral de las ceremonias. (Menchú, 2012).

vienen a comercializar sus textiles impregnados con sus historias, su conocimiento y su idioma.

TEM: mi lugar en este mundo

Chichi es uno de los cimientos del TEM de Ventura Puac-Coyoy. Es desde donde se asienta y desde dónde traza su camino y canaliza su rabia para transformarla en palabras dulces, agudas y sinceras, imágenes finas, metáforas claras, en donde co-habitan la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino.⁶ Desde este lugar, el artista se nombra, y a su vez, nombra el arte desde otras realidades: las de los pueblos originarios.

El idioma maya es una fuente infinita de sabiduría y poesía, en el cual el significado de cada palabra tiene una relación directa o indirecta con la Tierra. Esta interdependencia entre el lenguaje, el cuerpo y Q'anán Ulew es evidente en esta exposición y en la obra de Ventura Puac-Coyoy, al igual que lo es que en el trabajo de Rosa Chávez Tijax, Gladys Tzul Tzul y Marilyn Boror, artistas mayas que investigan el idioma y lo utilizan como herramienta de resistencia, ya que comprenden el poder de la palabra.

6. "...

Dejame pasar camino
deja que esta rabia que desorbita mis ojos
se me salga en palabras dulces,
palabras finas, zarandeadas, reventadas,
dejame pasar
que mi voluntad no se pierda..."

Extracto de *Por la autopista del viento*, poema de Rosa Chávez Juárez

En la cultura y cosmovisión maya el idioma es otro TEM que recuerda siempre la omnipotencia de la sagrada Tierra (*loq'ajaw ulew*). Consecuentemente, los dibujos, textos y objetos intervenidos que conforman esta exposición hablan de la visión de mundo del artista como hombre Maya K'iche' y como *Ajq'ij*.

La naturaleza y el idioma no están fuera de mí

*¿Qué sería de mí el día que el corazón del cielo cierre su triste ojo de Huracán? Sagrado aliento de vida, concédenos la existencia y porvenir que veamos en el amanecer y la aurora, el ocaso y despertar.*⁷

Esta muestra narra y dibuja historias y poemas del agua, el truenos, el viento, el volcán, la milpa, las semillas, la serpiente.⁸ Cuestionar cómo nos injiere el mundo material y cómo nos ha colonizado—tanto en el plano material, como espiritual— es una de las intenciones de esta exposición. Las nuevas formas de colonización contemporánea (los medios de comunicación, el extractivismo, la gentrificación, etc) se manifiestan en el estado de las cosas; en los cuerpos, sociedades y gobiernos que abusan e irrespetan a *Q'anán Ulew*—y todo lo que desprende de ella— como Diosa/Dios suprema.

7. Texto que acompaña uno de los dibujos de la muestra.

8. En la mitología maya *Tepew Q'ujumatz*, el Creador, Dios-dual, era una serpiente emplumada, envuelta en plumas de quetzal. La imagen de la serpiente forma parte de la mayoría de las culturales antiguas.

A su vez, las obras aluden a su propia “silla” o lugar, desde donde Ventura Puac-Coyoy resiste y nos recuerda uno de los poderes más potentes de la producción artística: su función de visibilización, de denuncia, de nombrar todo aquello que nos vulnera.⁹ En este entendimiento, “TEM” es el lugar desde donde el artista invoca lo que fácilmente se olvida, para revalorizarlo con ternura y poesía.

9. Ventura Puac-Coyoy, *Ensayos espacio: Viento Fuerte*, Tomo I, pag.10 (2022).

Gracias a Amy Puac por su acompañamiento en edición de fechas, nombres y datos puntuales, además de todo el conocimiento que ha compartido conmigo durante este tiempo.

_ Diego Ventura Puac-Coyoy

SER
MEMORIA
VIVA

La oralidad y la práctica han sido formas de transmisión del conocimiento en nuestras comunidades y ha sido método de preservación de todo aquello que significa ser maya k'iche es decir, todo lo que atraviesa nuestros cuerpos y vivimos a diario como memoria e historia viva sin las limitaciones de la antropología y de la vitrina.

Esto no sucede exclusivamente en la nación k'iche, también sucede en el resto de naciones mayas en Guatemala y el sur de México. Esto también ha dado paso a una mayor conciencia sobre la autodeterminación de nuestros territorios, de nuestro idioma, cultura, economía, espiritualidad y formas de gobierno. En Guatemala se ha vivido de forma ininterrumpida la espiritualidad, idioma, indumentaria y cultura desde la invasión y posterior colonización. Desde la colonia hasta finales del siglo XX, nuestras formas de vida tuvieron expresiones que se consideraron clandestinas de alguna manera porque, atentaban contra los valores religiosos impuestos desde la visión judeocristiana hegemónica. La espiritualidad fue una de ellas.

¿Dónde se intersecta esta historia con las prácticas artísticas?

En la transmisión de conocimiento, el *hacer/aprender* y el *hacer/enseñar* son parte de la metodología, es decir, el conocimiento teórico es únicamente un complemento del proceso. Quien trabaja la tierra lo ha aprendido de manos de su madre o padre éstos, de sus padres. Asimismo el trabajo espiritual de los ajq'ij ab' se da desde la práctica

y acompañamiento continuo del maestro hacia el alumno. No es como que exista un manual o un doctrinario, si bien existen textos sagrados/históricos como el Popol Wuj, Rabinal Achí o Memorial de Sololá, el conocimiento y sabiduría maya se da dentro de las mismas comunidades desde la oralidad y las expresiones diarias de la vida.

Es aquí donde llegamos al siguiente caso que le da sustento al performance.

Juan Sisay es uno de los pintores mayas más relevantes del siglo XX debido a su estilo propio y las narrativas de su comunidad que, han sido documentación importante y precisa de las dinámicas de diferentes comunidades mayas en Guatemala.

Esta síntesis biográfica publicada por el diario El Periódico en Guatemala expone que *“Juan Sisay nació en 1921, en el hogar de una familia maya tz’utujil de agricultores, en Atilán Sololá. Pronto descubrió su talento para la pintura, a través del cual retrataba con autenticidad a los pobladores de su comunidad, la rica naturaleza que lo rodeaba y los acontecimientos que a su alrededor se vivían.*

Para la década de 1930 trabajaba haciendo retoques a imágenes religiosas. Abrió una pequeña galería en la que ofrecía algunas de sus obras a los turistas.

Es considerado por muchos como uno de los precursores de la pintura de la región del Lago de Atitlán.

El periodista Rigoberto Bran Azmitia lo conoció y decidió presentarlo a los círculos artísticos de la capital. Su estilo único sorprendió a los críticos de arte que reconocían su manera fresca de mostrar el mundo que le rodeaba. Ya para finales de la década de 1950, la obra de Sisay se exponía a nivel internacional con regularidad.

El Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida (Munam) señala que en los años 1960 su arte era designada por algunos críticos como “primitivista”, etiqueta que fue rechazada entre finales de los años 1980 y principios de los 1990 y sustituida por la designación “costumbrista”.

El Munam asegura que “su legado es un símbolo de autenticidad para la diversidad y pluriculturalidad en la expresión artística de las artes visuales guatemaltecas”.

El artista fue asesinado el 21 de abril de 1989, luego de haber presentado piezas en las que mostraba a víctimas de una masacre perpetrada en su comunidad”¹

1. <https://elperiodico.com.gt/cultura/arte-diseno/2022/10/19/biografia-de-juan-sisay-un-pintor-con-estilo-unico/>

Juan Sisay tenía alumnos a quienes les enseñaba a pintar y uno de sus métodos fue a partir de la réplica de sus propias obras. Existe un caso documentado por Joseph Jhonston² coleccionista de arte maya— en donde se describe dicho fenómeno. Del taller de Juan Sisay salieron dos pinturas idénticas, una bajo su firma y la otra, bajo la firma de Diego Pop Ajuchán. La primera pieza fue adquirida por Warren Jeffords y la segunda por el coleccionista mencionado.

Es a partir de estas dos pinturas que le daré sentido al performance. Las personas retratadas en las obras son de Chichicastenango, la comunidad en la que vivo. Así como estas personas retratadas están haciendo una consulta con el sagrado Tz'ite' yo también ofrezco consultas a las personas que me buscan.

Primero, pintaré una tercera versión de esta obra la cual me acompañará en el performance. Estaré ataviado con mi traje ceremonial de Chichicastenango tal como en la obra y tendré una mesa, unas velas, incensario y el Tz'ite' en una clara recreación de la obra.³ Estaré dando consulta a las personas que así lo deseen. En una cédula deberán estar las dos pinturas anteriores y la carta de explicación de Diego Pop Ajuchán a la coleccionista.

2. <http://www.artemaya.org/ajuchan.html>

3. <https://maya spirituality.la.saweb.org/es/gallery/adivinacion/>

En primera instancia el performance es una clara alusión a las formas de las comunidades indígenas de transmitir el conocimiento en todas las áreas (incluyendo a la artística).

En segundo plano, la tercera versión de la pintura es una reflexión al reconocimiento y constelación de saberes y formas que en la práctica contemporánea no se reconoce ya que, en la cultura de la novedad y el deshecho, existe una búsqueda insaciable de ser los más originales y querer monopolizar investigaciones, temas y formas, olvidando y NO reconociendo a quienes ya lo hicieron antes, borrando partes vitales de la historia comunitaria de SUS territorios, colectivos y sociedades.

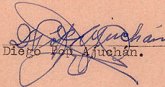
En la siguiente página se adjuntan imágenes y documentación.

Santiago Atilán, 3 de Abril de 1957.

Señora Doña.
Warren A. Jeffords.
Muy estimada Señora:

Por este medio me complace en saludarla, deseando que se encuentra disfrutando de los mejores condiciones de salud. Después de este corto saludo manifestándole a Ud. que los días pasadas no he podido mandarte este cuadrito de pintura de mi trabajo, por motivo de que mi amigo Juan Sisay se enfermó mas de seis semana, así es de que hasta ahora le mando perdoname, ojalá que la recibas con gozosamente, que este cuadro representa un sanhorín que es de Chichicastenango, como acostumbrado las gentes que lo llaman a los adivinadores, para adivinar sus tiempos si viven largos tiempos ó nó, siempre por medio de un adivinador los consultan siempre se usan candelas incensos y aguardiente como acostumbrado, pues esto es lo que representa el cuadro de pintura.

Agradeciéndole por su fina atención, me suscribo como su muy atento y respetuoso servidor.

Santiago Atilán

DIEGO VENTURA PUAC-COYOY

Quezaltenango 1991

Vive y trabaja entre Chichicastenango y Quetzaltenango. **Ajq'ij**, curador y artista. Pertenece a la nación Maya k'iche. Co-fundador de espacio/C arte+memoria. Co-editor y asistente curatorial de la colección *Imago-mundi Guatemala: memoria y vanguardia intemporal* (Fundación Benetton, Italia 2015), curador/comité de selección de la subasta del Museo MARTE de El Salvador (2016), seleccionado junto a otros curadores centroamericanos para el programa de estudios curatoriales de TEOR/ética en Costa Rica (2018) y ha colaborado en la producción de textos para la catalogación de la subasta del Museo de Arte Contemporáneo MAC Panamá (2019 y 2020).

Diego Ventura Puac-Coyoy

Artista en Residencia _ 29 de mayo - 6 de junio

satis.FACTORY

Ave. 11, B. Escalante

San José, Costa Rica