

Noé Martínez.
La historia de los caminos

Museo Amparo

Noé Martínez. La historia de los caminos

La Colección de Arte Virreinal y Siglo XIX del Museo Amparo forma parte de la importante herencia colonial de la ciudad de Puebla, representada por la riqueza de sus templos y retablos, la arquitectura y decoraciones de sus palacios y edificios civiles, y los centenares de historias y leyendas que explican la influencia cultural y política de esta región en México antes y después de la Colonia. Exhibida en el ambiente hogareño de una casa poblana del siglo XIX, esta colección de mobiliario, objetos decorativos y utilitarios, pinturas, esculturas y artefactos religiosos, suele escapar al escrutinio crítico de los espectadores para quienes la visita a estas salas se asemeja más al recorrido de una casa ajena que al de una colección museística.

Para Noé Martínez –un artista interesado en trazar los hilos que nos conectan al pasado colonial y a la historia de exterminio, explotación e invisibilización de los pueblos sometidos por la conquista– cada uno de los objetos de esta Colección está conectado a un pasado que no sólo puede ser examinado y cuestionado sino también metafórica y ritualmente descolonizado. En esta intervención, el artista ha cubierto algunos de los objetos exhibidos con telas impregnadas de los aromas y colores del tabaco, ruda, cempaxóchitl y muicle, plantas medicinales utilizadas en rituales de curación en la comunidad huasteca, a la cual rastrea su origen familiar –cuyos miembros fueron transportados como esclavos para el cultivo de caña en las islas caribeñas durante el período colonial. Mediante este gesto, el artista representa una forma de sanación transgeneracional de los dolorosos procesos históricos que les dieron lugar: la explotación del trabajo humano, las creencias que se impusieron, el orden social que justificaron y las rutas de intercambio a través de las cuales cruzaron caminos con pueblos desarraigados y esclavizados.

Esta transformación del objeto en un cuerpo es el reverso del cuerpo convertido en objeto, representado en los videos ubicados a lo largo del recorrido: escenificados en un ordinario departamento ciudadano que con un vuelco de la cámara pasa a evocar el vaivén de un barco esclavista en el que individuos hacinados y colgados como carne muerta se contorsionan, vociferan, bailan, cantan y actúan diferentes escenas en el drama de la historia que los objetos representan. En esta intervención de Noé Martínez, los objetos y los materiales que los constituyen no son evidencias sino testigos vivos y presentes, cuya voz es preciso escuchar para corregir las distorsiones impuestas por el filtro de la colonización.

Tatiana Cuevas / Curadora

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Vista de sala
Intervención concebida para las Salas
de Arte Virreinal y Siglo XIX

Noé Martínez
La historia de los caminos.
Los encuentros del frío y el calor,
 2023-2024
 Mural impreso en vinil autoadherible

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Vista de sala
Intervención concebida para las Salas
de Arte Virreinal y Siglo XIX

Noé Martínez
La historia de los caminos.
Percusiones, 2023
Still de video RAW 4K transferido,
color, sonido estéreo
26'39"

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Vista de sala
Intervención concebida para las Salas
de Arte Virreinal y Siglo XIX

Noé Martínez
La historia de los caminos.
Intercambio, 2023
Still de video RAW 4K transferido,
color, sonido estéreo
25'48"

Noé Martínez

La historia de los caminos, 2024

Intervención concebida para las Salas de Arte Virreinal y Siglo XIX

Textiles de algodón y lana teñidos con tabaco, ruda, muicle y cempaxóchitl, seis videos RAW 4K transferido, sonido estéreo, color

Colección Fundación Amparo - Museo Amparo, Puebla, México

Creación sonora y sonido directo: Alberto Rubí

Montaje escénico: Mariana Villalobos

Iluminación: Aurelio Palomino

Performers: Mauricio Gordillo, Irma Michelle Serna, Manuel Cruz Vivas, Patricia Loranca, Omar Silva, María Sosa, Kira Rodríguez

En el pasado, los ancestros que ahora están en mi cuerpo fueron esclavos. Estuvieron enfilados en barcos, apretados rumbo al Caribe, o cargaron mercancías caminando desde el Golfo de México hasta el Altiplano central.

Después de indagar archivos, territorios, documentos, viejas voces y rituales, luego de interrogar a plantas, animales, paisajes, arquitecturas y museos, me di cuenta de que esto comenzó en el siglo XVI del tiempo occidental, pero las consecuencias siguen en el presente.

Me reconocí como descendiente de un pueblo de esclavos y sobrevivientes del genocidio de la época colonial. Esta memoria se desdobra en el archivo más vivo que tenemos los seres humanos: nuestro cuerpo. La historia de los caminos postula la piel, los órganos, los huesos, las arterias como cajones de memoria transgeneracional para hacer visible la historia de los pueblos sin territorio, sin historia. Así, filmé a siete artistas escénicos encarnando la historia de mis ancestros esclavos, al interior de un departamento de Ciudad de México, sus cuerpos habitaron la memoria de un genocidio invisible pero no imperceptible, frente a la cámara surgieron las imágenes que se ocultaron de la historia por quinientos años, cuerpos que trajeron al presente la herida de culturas sobrevivientes.

Esta serie de videos es una recopilación de acciones para cámara que reconstruyen simbólicamente el

intercambio de personas por animales ocurrido en el puerto del Pánuco del Golfo de México durante el siglo XVI, en donde el intercambio oficial fue de ocho a doce esclavos por un animal de carga, aunque en archivos se registran hasta sesenta personas por un animal.

Noé Martínez

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Vista de sala
Intervención concebida para las Salas de Arte Virreinal y Siglo XIX

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Intervención concebida para las Salas
de Arte Virreinal y Siglo XIX

Noé Martínez
La historia de los caminos. Carnaval,
2023
Still de video RAW 4K transferido,
color, sonido estéreo
8'58"

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Vista de sala
Intervención concebida para las Salas
de Arte Virreinal y Siglo XIX

La historia de los caminos

Este proyecto comisionado por el Museo Amparo tiene como punto de partida la Colección de Arte Virreinal y Siglo XIX que resguarda el recinto, conformada por obras realizadas durante el período de los siglos XVI al XIX. La propuesta consiste en hacer una revisión de las rutas de comercio virreinales, planteándolas como posibles rutas de traslado de esclavos nativos de América.

Con base en una investigación realizada en el Archivo de Indias, documentos parroquiales de la época colonial, investigación bibliográfica y trabajo de campo, los objetos exhibidos en estas salas resultan testigos de una historia no contada y una manera de incorporar la memoria de mis ancestros.

Esta instalación está inspirada en los conocimientos de los curanderos de la comunidad de mi familia, enclavada en la zona huasteca de San Luis Potosí, para los cuales los objetos y los lugares también se enferman y son curados con esencias de plantas medicinales o diversos rituales. De esta manera planteo pensar los objetos como contenedores de la memoria colonial con una enfermedad histórica que deben ser cubiertos por un tiempo con textiles teñidos con plantas rituales.

Otra parte importante de este proyecto es pensar el cuerpo como un archivo, buscando, mediante un proceso escénico en la memoria corporal, la conexión con el ancestro esclavo. Este proceso decantó en la realización de una secuencia de seis performances para video filmados durante los últimos tres años que acompañan la instalación y construyen un universo sonoro creado ex profeso con fragmentos de música etnográfica.

Noé Martínez

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Vitrina
Intervención concebida para las Salas
de Arte Virreinal y Siglo XIX

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Vista de sala
Intervención concebida para las Salas
de Arte Virreinal y Siglo XIX

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Intervención concebida para las Salas
de Arte Virreinal y Siglo XIX

Noé Martínez
La historia de los caminos. Curación,
2023
Still de video RAW 4K transferido,
color, sonido estéreo
18'

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Vista de sala
Intervención concebida para las Salas
de Arte Virreinal y Siglo XIX

Noé Martínez
La historia de los caminos, 2024
Intervención concebida para las Salas
de Arte Virreinal y Siglo XIX

Noé Martínez

(Morelia, Michoacán, 1986)

Trabaja con el legado de los pueblos originarios y la historia colonial para visibilizar problemas que aquejan al México contemporáneo. El lenguaje, la identidad, el proceso de colonización en el siglo XVI, los procesos de lucha y reivindicación de las comunidades indígenas, así como las manifestaciones sociales y comunitarias, son temas recurrentes en sus piezas, las cuales van desde proyectos editoriales hasta dibujos, videos e instalaciones. En el centro de su práctica artística, marcada por la interrogante sobre cómo se construyen la identidad y la historia, opera una visión que se mueve a contracorriente de los discursos oficiales y que pone de manifiesto la fuerza y el potencial político de la memoria.

Ha sido beneficiario del programa BBVA Bancomer / Museo de Arte Carrillo Gil (2015), de la beca Adidas-Border (en colaboración con María Sosa y Jorge Scobell, 2014), así como de la beca de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (2012).

La obra *Trizadero*, de Noé Martínez formó parte de la exposición *El tiempo en las cosas II. Salas de Arte Contemporáneo*, presentada en el 2022 en el Museo Amparo.

Noé Martínez. La historia de
los caminos

17.07.24 – 02.09.24

www.museoamparo.com

Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel. 222 229 3850

Abierto de miércoles a lunes
de 10:00 a 18:00 horas
Entrada gratuita domingos
y días festivos

f MuseoAmparo.Puebla

X MuseoAmparo

@museoamparo

@museoamparo

▶ museoamparo