

In Tlilli in Tlapalli

Imágenes de la nueva tierra: identidad indígena después de la conquista

Un proyecto de Diana Magaloni y Mariana Castillo Deball

Mariana Castillo Deball, artista y Diana Magaloni, investigadora, presentan una interpretación/intervención sobre los orígenes de nuestra historia, en la que la experiencia de los pueblos indígenas interpreta y recrea el momento de la conquista y la transformación de la tierra para crear una nueva realidad cultural que aún marca nuestra forma de ser y de ver el mundo.

La muestra reúne códices coloniales de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y mapas-pintura del Archivo General de la Nación, junto con el proyecto enciclopédico conocido como el *Códice Florentino* albergado en la Biblioteca Medicea Laurenziana, de Florencia, Italia. En conjunto, los documentos examinan el punto de vista indígena sobre la conquista y los procesos de sobrevivencia, negociación y creación de una nueva tierra.

Los documentos indígenas de nuestra historia se guardan en archivos y bibliotecas nacionales y extranjeros a los que es muy difícil acceder, por lo que se presentan aquí en varios formatos como una manera de materializar la pregunta: ¿a quién pertenece el pasado? De esta forma, se exhiben copias históricas, reproducciones facsimilares impresas y proyectadas, realizadas específicamente para la muestra, junto con mapas-pintura originales.

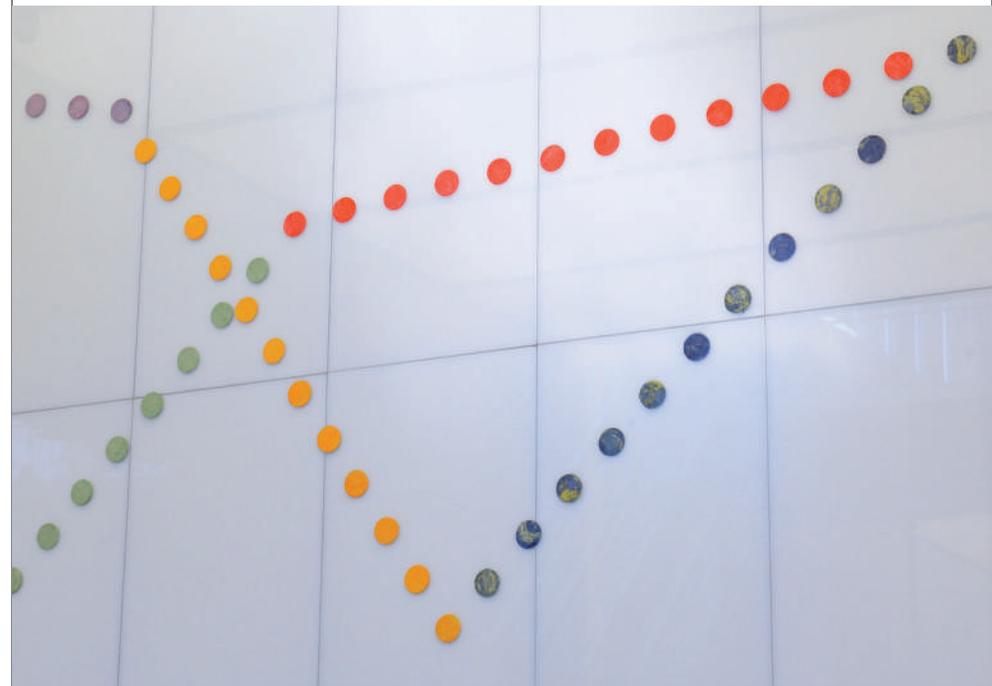
El estudio químico de los colores del *Códice Florentino* tiene un papel relevante en la muestra. Durante su investigación, Magaloni analizó y recreó la paleta de colores utilizados en dicho Códice, comprobando que los colores no son sólo elementos que se emplean para pintar documentos. Su composición y origen definen el significado de las imágenes.

A través de la materialidad del color, Magaloni se refiere a las imágenes en relación con el concepto nahua de *ixiptla* (sustituto, representante, imagen). El concepto *ixiptla* deriva de la partícula *-xip*: piel, cobertura, porque es ésta la que otorga identidad y realidad física a las esencias. Por ello, Magaloni considera a los pigmentos la piel de las imágenes,

los colores las convierten no en representaciones sino en presencias reconocibles y con poder. De esta forma, las pinturas de los códices y los mapas fueron una forma de volver a pintar/hacer aparecer el mundo después de la conquista.

A partir de la investigación de Magaloni, Castillo Deball presenta una constelación escultórica, una serie de murales y, en colaboración con Tatiana Falcón, transforman el Patio Colonial del Museo en un jardín de plantas y minerales utilizados para la elaboración de pigmentos y tintes naturales basados en el tratado nahua de pintura del *Códice Florentino*. El ordenamiento del jardín tiene como referencia la lámina del *Códice Fejérváry-Mayer* que representa la estructura del espacio y del tiempo de acuerdo con la visión indígena.

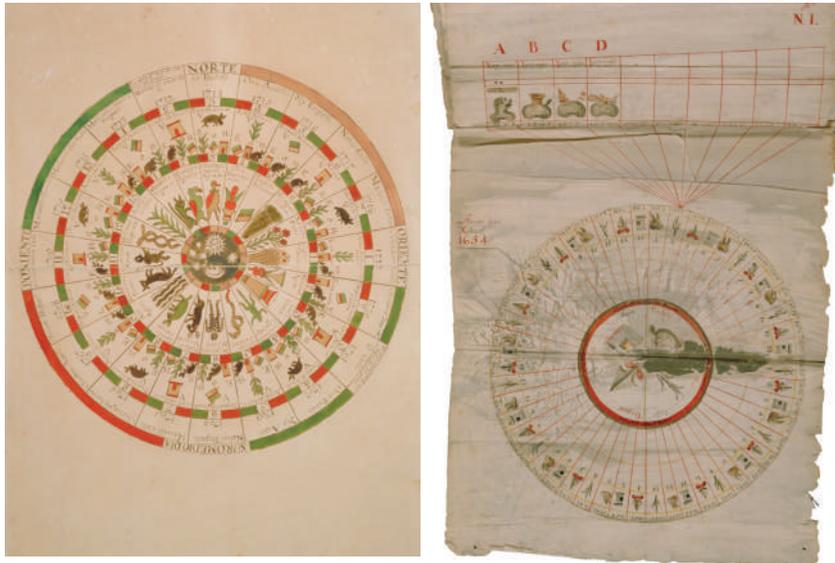
Mariana Castillo Deball | Artista
Diana Magaloni | Curadora

Mariana Castillo Deball
Materia de los días, 2018
109 discos de scagliola, 15 x 15 cm

El Libro XII del *Códice Florentino* o la *Historia general de las cosas de Nueva España*, es la única historia ilustrada de la visión indígena de la conquista de México. La narración en náhuatl documenta dos momentos: el primer texto se realizó alrededor del año 1555 por la gente que peleó la guerra; el segundo, de manera conjunta con las pinturas, entre 1575-1577, durante el proceso final de producción del Códice. De este modo, muestra tanto las visiones originales de los actores –la conquista experimentada–, como las reflexiones de una generación posterior de pintores y escritores –la conquista recordada–.

El Libro XII fue el último en ser producido. Se realizó bajo una gran presión política y temporal. De los 88 folios, fueron ilustrados 62. Los 26 folios restantes se dejaron vacíos y la narración incompleta. Sólo uno de los 161 dibujos está totalmente coloreado. La pintura muestra los cadáveres de Moctezuma, señor de México-Tenochtitlan y de Izquauhtzin, señor de Tlatelolco, siendo tirados por los españoles al Gran Canal.

Calendario mexicano Veytia,
variante núm. 7
Anónimo, ca. 1770
Papel europeo
Impresión digital de copia histórica
Biblioteca Digital de Antropología
e Historia

Códice Florentino/Historia general de las cosas de Nueva España
Edición facsimilar de los manuscritos 218, 219 y 220 de la colección de la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia, Italia
México: Secretaría de Gobernación, Archivo General de la Nación, 1979
Colección Museo Amparo

Mariana Castillo Deball
Arcoíris, 2018
Tintes y pigmentos sobre muro

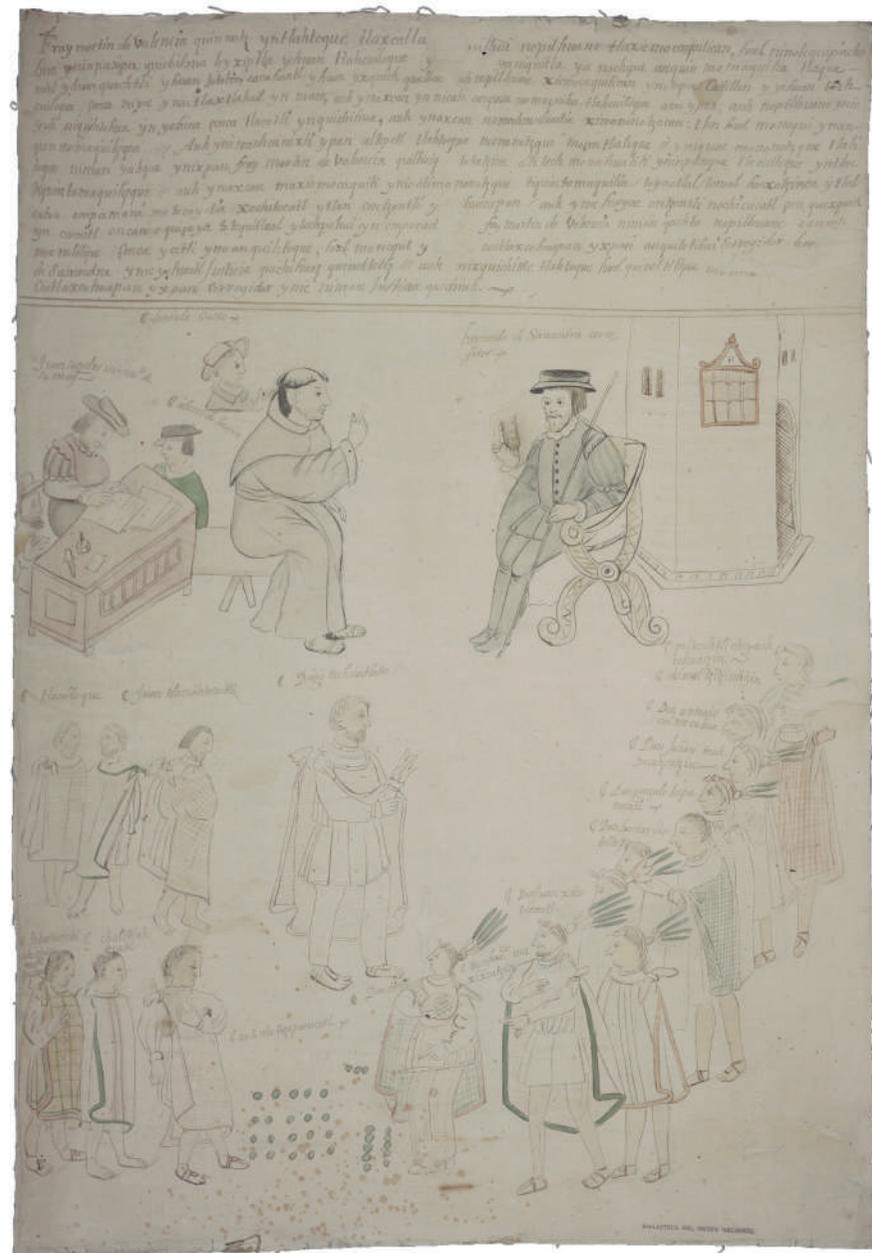
Las visiones indígenas de la conquista y la creación de nuevas identidades

Nuestro origen como mexicanos tiene su inicio en la conquista, momento cuando se crea una nueva realidad producto del encuentro violento y creativo entre los pueblos indígenas mesoamericanos y los españoles. Tenemos, sin embargo, poco acceso a las visiones indígenas de este período por lo que en realidad no conocemos cabalmente nuestra historia.

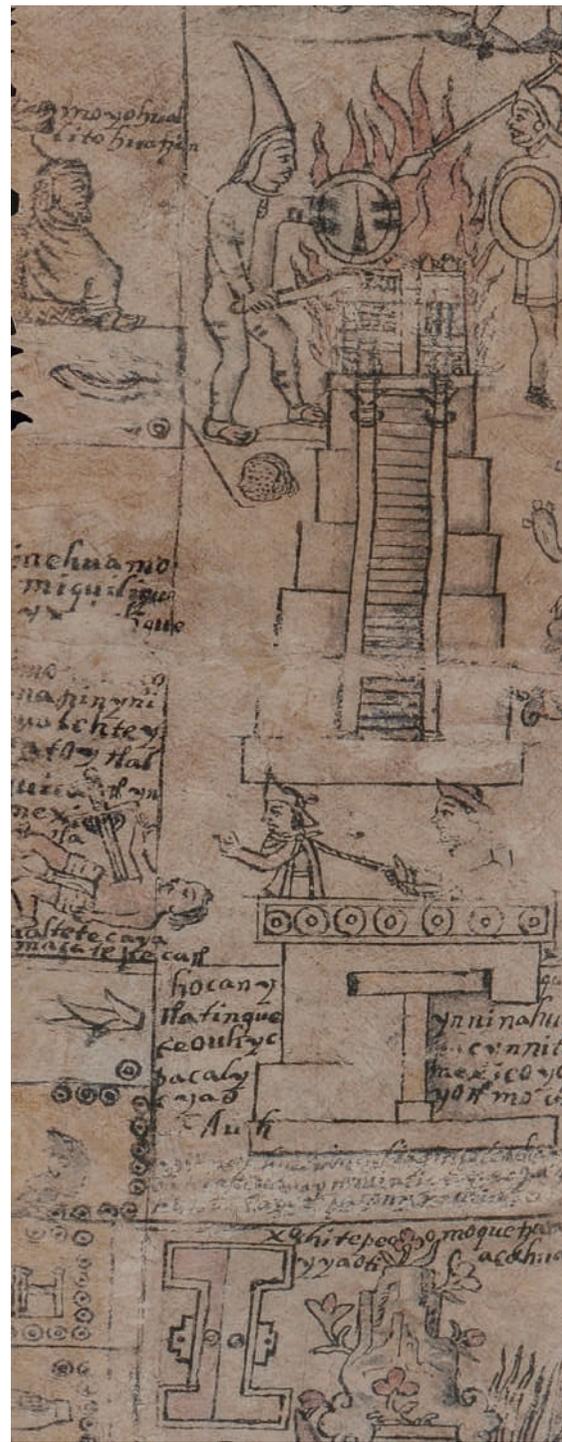
Una de las características más vigorosas de los años posteriores a la invasión europea de Mesoamérica, fue que los pueblos indígenas tuvieron un impulso creativo digno de ser considerado un ejemplo en la historia de la humanidad. Al ver la profunda transformación que trajo consigo la llegada de los europeos y al sufrir la pérdida de su historia con la quema de libros pintados, los habitantes de pequeños centros y grandes ciudades se dedicaron a volver a pintar y a escribir su historia. En los archivos de distintas instituciones se encuentran miles de documentos que dan testimonio de la gran empresa creativa indígena de los siglos XVI al XVIII.

Los documentos indígenas de la conquista que aquí se presentan registran los acontecimientos en pinturas codificadas que al mismo tiempo narran los eventos y los interpretan, dotando a las imágenes de múltiples significados. Éstas corresponden a dos visiones: la de los pueblos aliados de los mexicas, que perdieron la guerra, y la de los pueblos aliados a los españoles representados por los tlaxcaltecas, que creyeron estar del lado de los vencedores, para posteriormente ir perdiendo los privilegios prometidos por sus aliados europeos.

Se presentan también documentos que son producto de la nueva identidad cultural de las élites indígenas durante el período virreinal. Las formas tradicionales de representación cambian mediante la apropiación de simbologías y convenciones artísticas europeas. Los cambios en el estilo pictórico deben ser entendidos como parte de la estrategia artística y política indígena, hecho que subraya la importancia que tuvieron los pintores/escritores nativos, *tlacuiloque* (plural de *tlacuilo*), durante este período.

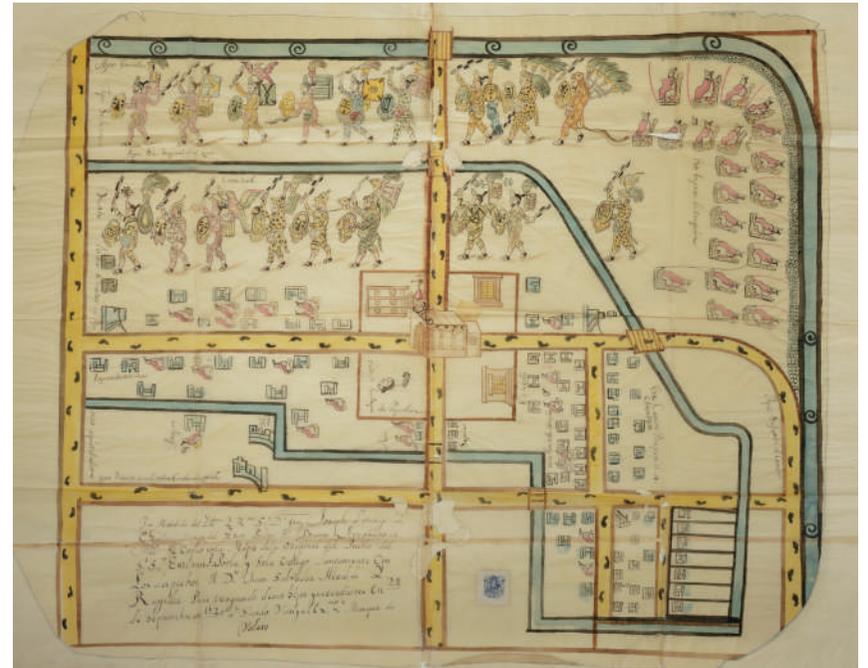
Códice Cueltlaxcohuapan, Puebla
Ca. 1530
Papel europeo
Tinta ferrogálica en la escritura, tintes naturales orgánicos en las figuras
Impresión digital sobre papel
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia

Códice Moctezuma
Siglo XVI
Tira de papel amate en dos fragmentos
Biblioteca Nacional de Antropología
e Historia
Copia histórica en papel amate
(Siglo XXI)

Genealogía de la Familia Mendoza
Moctezuma
Siglo XVII o XVIII
Tela, 6 hojas
Biblioteca Nacional de Antropología
e Historia
Copia histórica

Código Popotla
Pergamino
Biblioteca Nacional de Antropología
e Historia
Copia histórica

Códice o Mapa de Cuauhtlantzincó
(*Códice Chalco, Códice Tepozteco*),
Puebla
Siglo XVII o XVIII
Láminas en cartulina, pinturas al óleo
Impresión digital de copia histórica
de 1892
Biblioteca Nacional de Antropología
e Historia

Mapa de la Conquista, entrada de los
españoles a Tlaxcala
Siglo XVII o XVIII
6 hojas de papel europeo
Incompleto
Biblioteca Nacional de Antropología
e Historia
Impresión facsimilar en papel de algodón
Copia histórica

Tlacuiloque-Pintores/escritores

Los artistas olmecas que pintaron las cuevas en Oxtotitlán, Guerrero hacia el año 1520 a.C., habían ya configurado una técnica de manufactura de pigmentos minerales para el rojo, amarillo, azul, negro y blanco, mezclados con un medio aglutinante. Desde entonces, el ser un pintor, *tlacuilo* en náhuatl, implicaba la creación de distintos colores. El concepto para describir “conocimiento” en náhuatl es *in tlilli*, *in tlapalli*, “la tinta negra, los colores”, metáfora que describe la acción de pintar y la pintura: sus contornos en negro y sus superficies coloridas.

En el Libro XI, capítulo XI del *Códice Florentino* se consigna la manera en la que se obtienen y manufacturan todos los *tlapalli*, los preciosos colores. Cada uno está asociado a un territorio en el que crecen las plantas tintóreas o a una mina en la que se obtienen los pigmentos minerales; cada color además está ligado a sus productores y a un *tlacuilo* que lo aplica sobre un lienzo o una tira de papel. Así, cada color del Libro XI se asocia al retrato particular de un pintor. Esta fue la estrategia seguida por los *tlacuiloque* del *Códice Florentino* para autorrepresentarse como coautores del libro.

Existe otro documento de mediados del siglo XVI llamado *Anales de Juan Bautista* producido por un grupo de *tlacuiloque*. En él se definen importantes términos de la profesión como: el *tlacuiloalli*, “taller de pintura”. Pintar se define como “hacer aparecer”, como producir un *ixiptla*, una imagen-presencia. Se denomina al grupo de pintores y artistas plumarios como *toltecase*, “artistas”. Se describe que estos talleres trabajan en varios géneros: pintura mural, lienzos, documentos y óleos. Habla de la labor de los pintores con la metáfora, “saca el aliento que emana del *altepetl*”. Es decir, la pintura se concibe como medio de recreación ritual que representa al grupo, su territorio y su historia.

Mariana Castillo Deball
*Para qué me diste las manos llenas
de color, todo lo que toque se llenará
de sol*, 2018 (detalle)
Pigmento sobre yeso, muestras de
pigmentos y tintes naturales

La paleta del Sol

Los colores extraídos de flores, plantas, líquenes e insectos son luminosos, transparentes y muy coloridos, representan la energía solar que les da vida. Su procesamiento es complejo y requiere del conocimiento de los ciclos de las plantas y de un manejo de las propiedades químicas de las sustancias. Esta tradición indígena para producir colores representa la piedra angular de la tradición *in tllili in tlapalli*.

Los colores son:

Nocheztli, Achiotl, Huitzquauitl, Camopalli, Xiuhquihuitl, Matlalli, Textotli, Quiltic, Zacatlaxcalli, Xochipalli, Cempaxóchitl y Quappachtli.

La paleta de la Tierra

Los pigmentos minerales son extraídos de depósitos superficiales, lacustres, minas y ríos. Sitios que en la concepción indígena pertenecen al inframundo. Además de los pigmentos, los coloristas nahuas ocupaban distintas sales y tierras para modificar el color.

En la mesa se presentan:

Óxidos de hierro (rojo y ocre), óxido de hierro manganeso (negro-rojizo), verde claro (celadonita) y yeso cristalino (blanco).

Otros compuestos: alumbre, tequesquite y añil piedra.

La nueva tierra

El Archivo General de la Nación resguarda expedientes coloniales en los que, desde la década de 1530, los pueblos indígenas presentan reclamaciones legales ante las autoridades coloniales sobre la propiedad de la tierra. En los expedientes se incluyen mapas y documentos pintados para demostrar la veracidad del asunto que se litigara. Sin embargo, estos mapas-pintura representan mucho más que una prueba o un testimonio de legitimidad.

Los pueblos indígenas desde tiempos remotos consideran haber emergido de cuevas y montañas sagradas que representan a la primera tierra como un ser vivo que se sacrifica para sostener la vida de las plantas, los animales y la humanidad. Esta historia de creación se simboliza en el concepto nahua de *altepetl*, "montaña-agua". Así, los *altepeme* (plural de *altepetl*) eran los territorios indígenas asociados a un pueblo, a un linaje y a una historia.

El *altepetl* jugó un papel preponderante en la organización social y política indígena anterior a la conquista y como podemos ver en los mapas-pintura que aquí se presentan, el *altepetl* continuó siendo el eje de la vida local de los distintos grupos indígenas en el vasto territorio que hoy es México. Al pintar sus *altepeme* en los mapas, los artistas pintan en realidad el territorio (el espacio sagrado) que los sostiene, a la vez, plasman en ellos su historia (el tiempo) y sus lazos ancestrales con ese territorio.

Los europeos no entendieron que los *altepeme* no eran ciudades, o pueblos, sino territorios. Lo rural y lo urbano en Mesoamérica estuvieron siempre enlazados, mientras que en la visión española estaban separados. Por lo que los mapas-pintura que vemos aquí sirvieron como una forma de negociación entre la gente del *altepetl* y las autoridades coloniales a la vez que fueron una manera creativa de repintar el mundo, volverlo a hacer existir.

Mapa de Zolipa, Misantla, Veracruz
Productor anónimo, glosado por el
corregidor Pedro Pérez de Zamora,
1573
Papel europeo
Archivo General de la Nación,
colección Mapas, Planos e
Ilustraciones, n° 1535. Perteneciente
a Tierras, vol. 2672 (2ª parte), exp.
18, f. 13

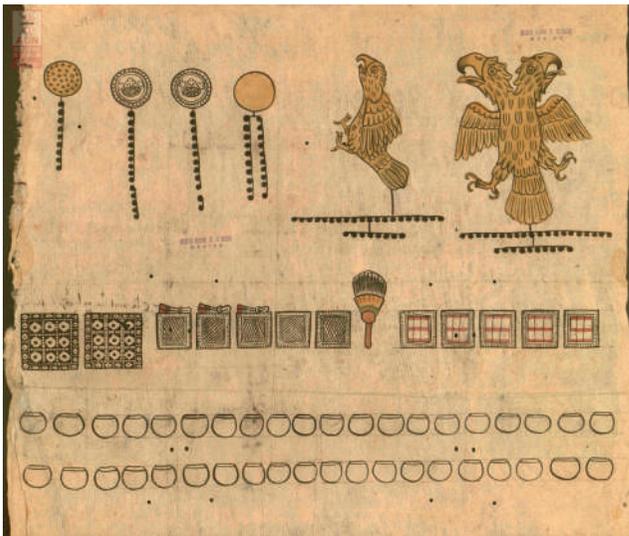
Mapa de Santiago Quaneopohualco
Xomolco Neseopohualoy
Productor anónimo, ¿siglos XVI-XVII?
Pergamino
Archivo General de la Nación,
colección Mapas, Planos e
Ilustraciones, n° 2619.07. Sin
vinculación a ningún expediente

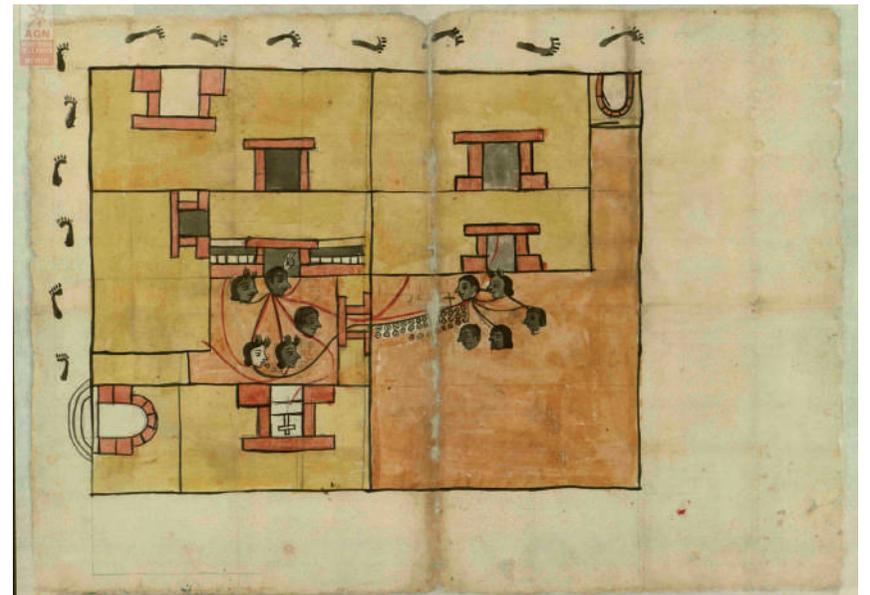
Mapa de Santiago Atapan, Tingüindín, Michoacán
 Productor anónimo, signado por Francisco Mejía, Miguel de Aiseu y José Antonio de Moctezuma, 1728
 Papel europeo
 Archivo General de la Nación, colección Mapas, Planos e Ilustraciones, n° 687. Perteneciente a Tierras, vol. 389, exp. 1, cuad. 2, f. 35

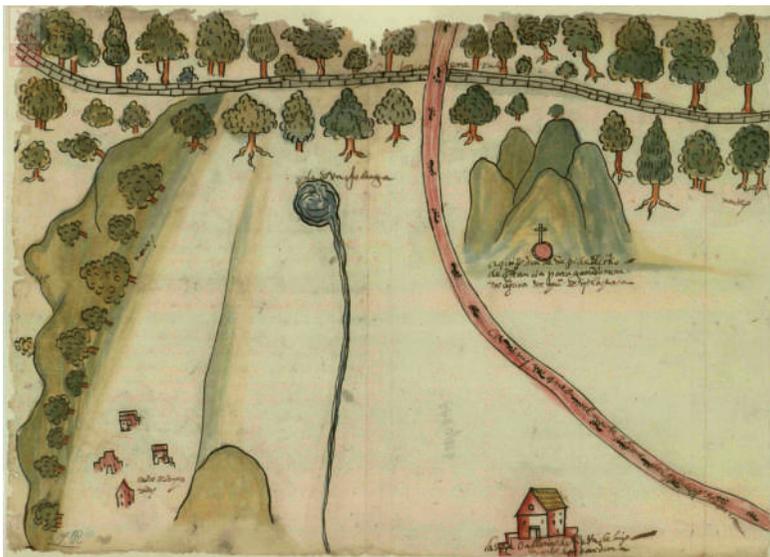
Mapa de San Juan Cuahtinchan, Puebla
 Productor anónimo, 1704
 Papel europeo
 Archivo General de la Nación, colección Mapas, Planos e Ilustraciones, n° 655. Perteneciente a Tierras, vol. 190, exp. 1, f. 188

Joyas de Martín Ocelotl, probablemente Tlatelolco
 Productor anónimo, enero de 1540
 Papel amate
 Archivo General de la Nación, colección Mapas, Planos e Ilustraciones, n° 4849. Perteneciente a Inquisición, vol. 37, exp. 4, f. 79

Plano de una casa en Xochimilco, Ciudad de México
 Productor anónimo, 1653
 Papel europeo
 Archivo General de la Nación, colección Mapas, Planos e Ilustraciones, n° 2844. Perteneciente a Intestados vol. 301, exp. 2, f. 216

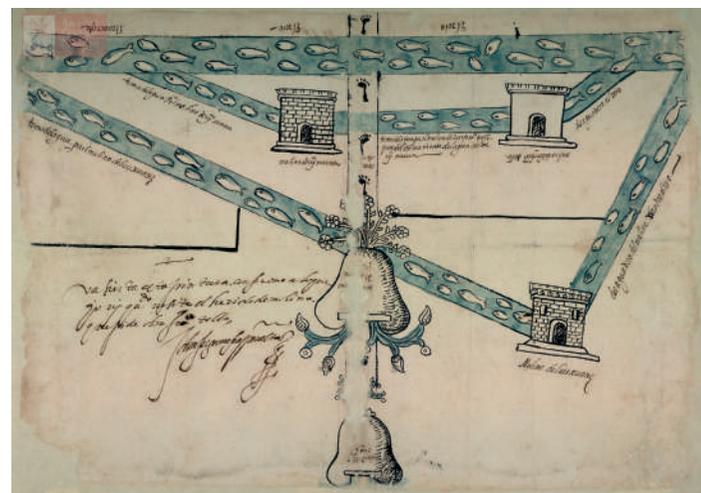
Mapa de Ixtlahuaca,
Estado de México
Productor anónimo, 1594
Papel europeo
Archivo General de la Nación,
colección Mapas, Planos e
Ilustraciones, nº 1706.
Pertenciente a Tierras, vol. 2695, exp.
13, f. 11

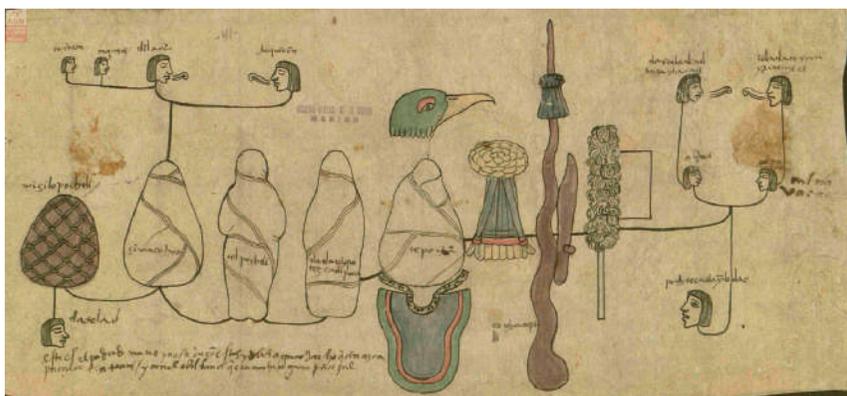
Mapa de Amequemecan,
Chalco, Estado de México
Productor anónimo, signado por el
alcalde mayor Alonso Ramírez de
Arellano, 1594
Papel europeo
Archivo General de la Nación,
colección Mapas, Planos e
Ilustraciones, nº 1545. Pertenciente a
Tierras, vol. 2674, exp. 3, f. 5

Mapa de San Felipe Sacatepeque,
Axapusco, Estado de México
Productor anónimo, ¿1592?
Papel europeo
Archivo General de la Nación,
colección Mapas, Planos e
Ilustraciones, nº 653.
Mapa aislado, sin expediente al que
atribuirse, originalmente inserto en el
ramo Tierras, vol. 186

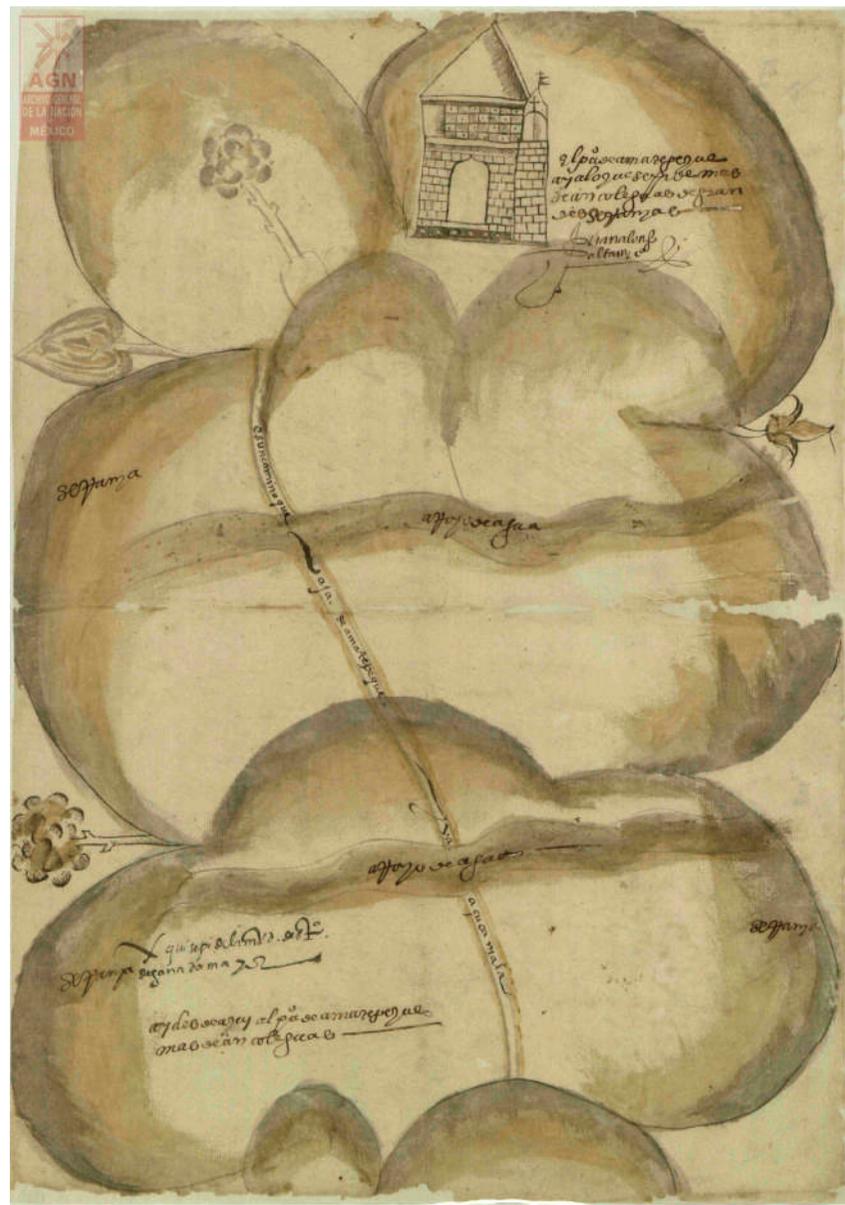

Molinos de Azúcar, Tacuba,
Ciudad de México
Productor anónimo, glosado por el
corregidor Jorge Mejía Peralta, 1587
Papel europeo
Archivo General de la Nación,
colección Mapas, Planos e
Ilustraciones, nº 1811. Pertenciente a
Tierras, vol. 2719, exp. 22, f. 16

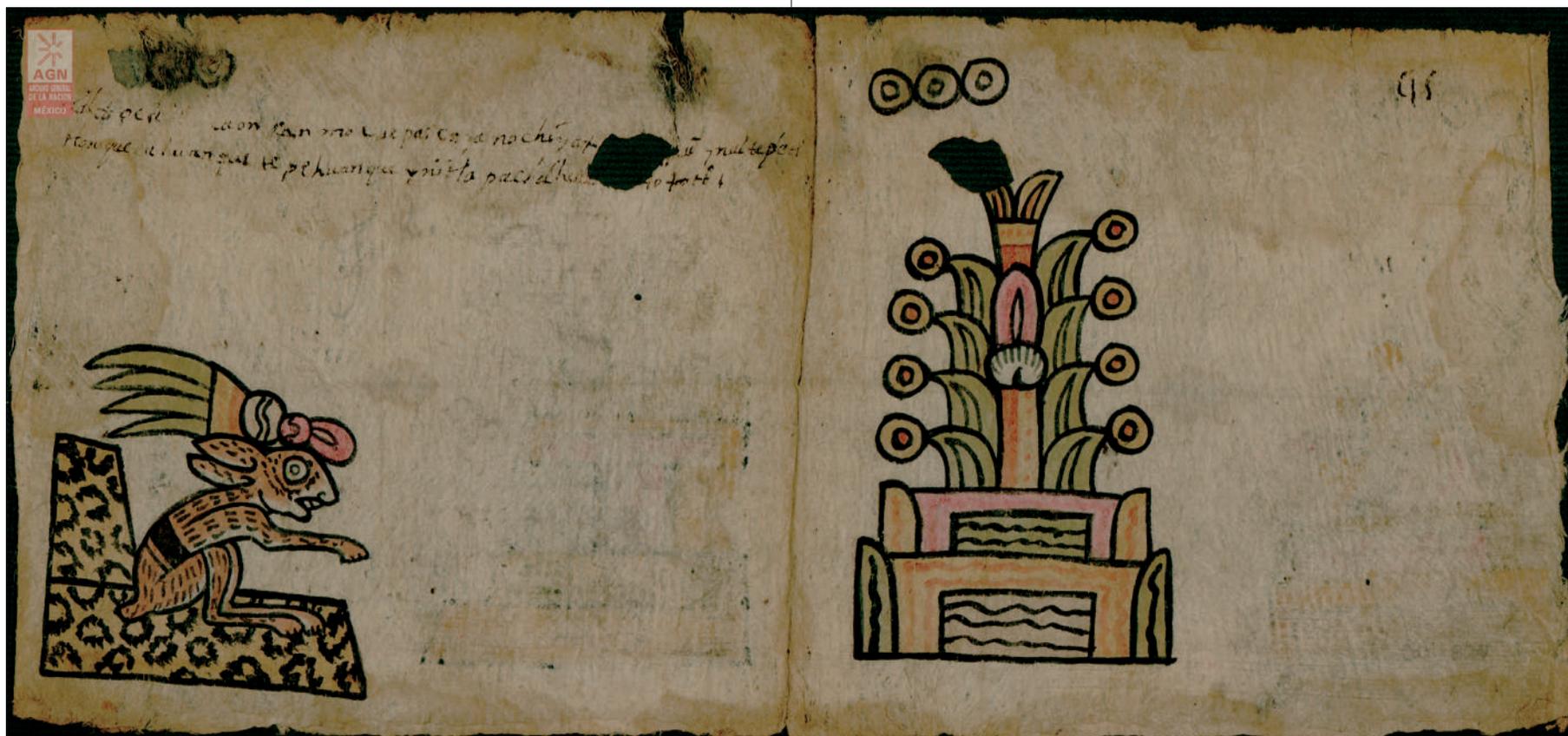

Mapa de Tochmilco, Puebla
 Productor anónimo, glosado por el
 escribano Melchor López y signado
 por el corregidor Juan Ramírez de
 Arellano, 1591
 Papel europeo
 Archivo General de la Nación,
 colección Mapas, Planos e
 Ilustraciones, n° 2162. Perteneciente a
 Tierras, vol. 2782, exp. 17, f. 20

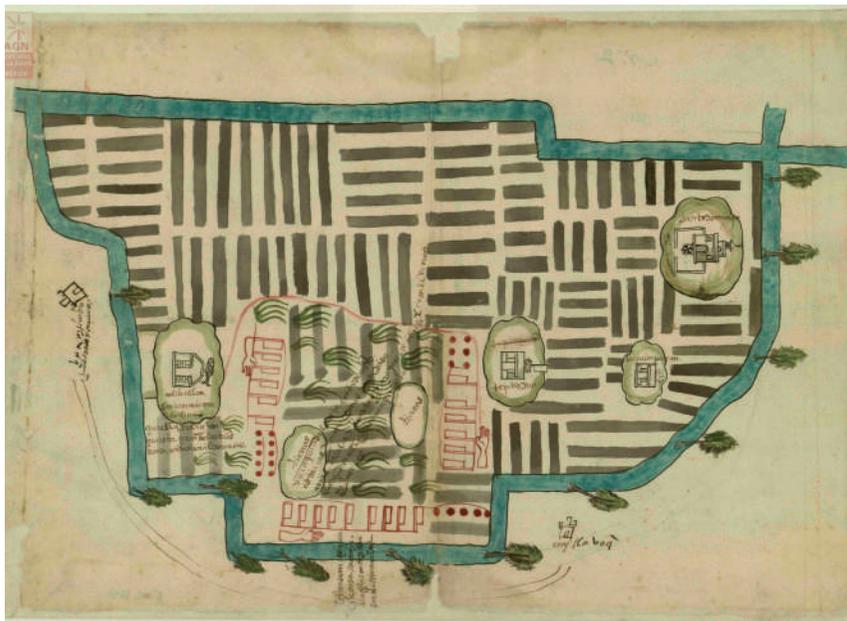
Ídolos del templo de Huitzilopochtli,
 Mexico-Tenochtitlan
 Productor anónimo, ca. julio de 1539
 Papel amate
 Archivo General de la Nación,
 colección Mapas,
 Planos e Ilustraciones, n° 4848.
 Perteneciente a Inquisición, vol. 37,
 exp. 3, f. 41

Mapa de Amatepec, Sultepec, Estado
 de México
 Productor anónimo, glosado por el
 alcalde mayor Juan Alonso Altamirano,
 1580
 Papel europeo
 Archivo General de la Nación,
 colección Mapas, Planos e
 Ilustraciones, n° 1588. Perteneciente a
 Tierras, vol. 2680, exp. 18, f. 4

Códice de Coetzala,
Chiautla de la Sal, Puebla
Productor anónimo, siglo XVI
Papel amate
Archivo General de la Nación,
colección Mapas, Planos e
Ilustraciones, nº 824. Perteneciente a
Tierras, vol. 689, exp. 1, f. 312 y 312v

Mapa de Cuittlahuaca (Tláhuac),
Chalco, Estado de México
Productor anónimo, 1579
Papel europeo
Archivo General de la Nación,
colección Mapas,
Planos e Ilustraciones, n° 1596.
Pertenece a Tierras, vol. 2681,
exp. 6, f. 2

Mapa de Tezontepec, Hidalgo
Productor anónimo, glosado por el
escribano real
Urbán de Perálta, 1571
Papel amate
Archivo General de la Nación,
colección Mapas, Planos e
Ilustraciones, n° 1240. Pertenece a
Tierras, vol. 1810, exp. 13, f. 10

In Tlilli in Tlapalli de Mariana Castillo Deball es un proyecto interdisciplinario en el que la investigación de Diana Magaloni sobre la materialidad y el significado de los colores con los que se pintó el *Códice Florentino* toma una nueva realidad física.

A través de esculturas, murales y un jardín, Castillo Deball explora el papel de los colores y con ello el de los artistas indígenas que lograron volver a pintar el mundo que se desvanecía a su alrededor por la guerra, la enfermedad y la incompreensión de su cultura.

Las esculturas esparcidas en el Vestíbulo en forma de cilindros truncados, siguen la forma de las muestras de color del *Códice Florentino*, y remiten a la incidencia de la luz en un cuerpo esférico, como sucede con las fases de la luna.

Están realizadas en *scagliola*, una técnica desarrollada en el siglo XVII en Italia para recrear mármoles y otros minerales con un compuesto de yeso, pigmentos y cola.

Las paredes del Vestíbulo están cubiertas con 109 círculos de *scagliola* que evocan la cuenta del *Tonalpohualli*, el calendario ritual prehispánico compuesto por veinte signos y trece numerales. Cada día es una combinación de un signo y un número que corren consecutivamente hasta que se cumple la cuenta de 260 días. Cada color corresponde a una región del cosmos y es portador de energías mánticas que mueven el tiempo y rigen la vida en la tierra.

Mariana Castillo Deball
Perfecto Luna
Scagliola, técnica mixta,
medidas variables

Materia de los días, 2018
109 discos de scagliola,
15 x 15 cm

Jardín de plantas tintóreas y minerales,
2018

Semblanzas

Diana Magaloni Kerpel. Historiadora del arte, autora, conservadora y curadora. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Yale, maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y licenciada en Conservación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Fue directora del Museo Nacional de Antropología (2009-2013) y se ha desempeñado como investigadora y profesora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1991, donde se especializó en modos de representación indígena y en la naturaleza y significado de los materiales usados para crear pinturas murales y códices. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: *Los colores del Nuevo Mundo. Artistas, materiales y la creación del Códice Florentino* (2014) y *Albores de la Conquista* (2017). Actualmente es subdirectora del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA por sus siglas en inglés) donde funge como directora del Programa para el Arte de la América Antigua.

Mariana Castillo Deball. Obtuvo la licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y en 2003 concluyó un programa de posgrado en Holanda. Artista que propone una visión caleidoscópica, estableciendo vínculos entre la ciencia, la arqueología y las artes visuales. En sus instalaciones, esculturas, dibujos y proyectos editoriales, integra los lenguajes de estas disciplinas, explorando el papel de los objetos en el entendimiento de nuestra historia e identidad. Su obra se ha presentado en exposiciones individuales y colectivas en Estados Unidos, Alemania, México, Reino Unido e Italia. Entre sus más importantes exposiciones destaca: *In Tlilli in Tlapalli. Imágenes de la nueva tierra: identidad indígena después de la conquista*, en el Museo Amparo (2018). Vive y trabaja entre Ciudad de México y Berlín, Alemania.

Portada:
Pintura de Contlantzinco, linderos del pueblo
Siglo XVIII
Impresión digital de copia histórica de 1892
Pintura al óleo sobre lienzo
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia

In Tlilli in Tlapalli

Imágenes de la nueva tierra: identidad
indígena después de la conquista

Un proyecto de Diana Magaloni y Mariana Castillo Deball

01.09.18 – 26.11.18

FUNDACION AMPARO IAP

www.museoamparo.com

Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel +52 (222) 229 3850

Abierto de miércoles a lunes
de 10:00 a 18:00 horas
Sábados de 10:00 a 21:00 horas

Admisión:

- \$ 35.00 público general
- \$ 25.00 estudiantes y maestros
- Entrada gratuita: Niños menores de 12 años, personas con Pasaporte Cultural y adultos mayores con credencial del INSEN o INAPAM
- Domingos y lunes entrada gratuita a público en general

[f MuseoAmparo.Puebla](https://www.facebook.com/MuseoAmparo.Puebla)

[t MuseoAmparo](https://twitter.com/MuseoAmparo)

[i museoamparo](https://www.instagram.com/museoamparo)

[v museoamparo](https://www.youtube.com/museoamparo)