

MARGARITA DE LA PEÑA

CARACOL DE CIELO

OBRA
PINTURA. ESTUCO, PAPEL Y PIGMENTOS MAYAS.

¿Cuál es el color auténtico? ¿Cuáles son los colores de la tierra ancestral? ¿Cuáles son los colores, las texturas, los hoy llamados papeles usados por todos los antiguos hombres y mujeres y que llegan hasta nuestros días, ininterrumpidamente desde los tiempos más remotos? Si se trata del continente australiano, de los países africanos, los europeos del norte, del este lejano, de los países orientales, de las Américas todas, encontramos mucho más de lo que a simple vista vemos y tenemos en común. En nuestras tierras aparecen las pirámides con murales y en otros lugares (donde ustedes quieran) aparecen también muchas paredes pintadas. Quizá los científicos nos hablen de ciertas diferencias pero, en esencia, los orígenes son los mismos: los minerales, las tierras, ciertos insectos y moluscos, por mencionar algunos “proveedores” de colorantes o pigmentos.

Las tecnologías, los inventos, los descubrimientos avanzaron a medida que los siglos corrían; la geografía comenzó a formar los continentes y los países. Llegó la gran revolución industrial, después la tecnología, hoy día la cibernética. El mundo va sufriendo modificaciones día a día, en una carrera de ver quién sabe más, quién conoce y piensa más, quien inventa algo nuevo...

Y a pesar de tantas vueltas que ha dado nuestro mundo, siempre han existido personas que por otras motivaciones han querido, han insistido en preservar “lo de antes”, mientras que los más se afanan en intentar novedades en diversos campos. Todo es válido naturalmente.

Y gracias a quienes voltean los ojos a los tiempos pasados, que durante siglos y en todo el mundo procuran con toda su capacidad, su tenacidad, y contra la invasión de las nuevas tecnologías –y en ocasiones ayudados por éstas-, hurgar en aquellas costumbres, hábitos, lenguas, artes, gente que con esfuerzos infinitos insisten en que todos los legados siguen teniendo valor, y que ahí está la verdad: la identidad de cada pueblo, etnia, cultura o como se le quiera llamar.

México es uno de los países que conserva un legado importantísimo, aunque a cada momento se ve más amenazado para desaparecerlo. Sin embargo, no han faltado a lo largo de los siglos personas singulares que trabajan y siguen atendiendo, a pesar de todo, aquellas aportaciones heredadas de padres a hijos: música, danzas, instrumentos musicales, tradiciones culinarias, medicinas, artes populares, narraciones, lenguas, rituales, festividades que la “civilización” no ha podido borrar del todo pues la gente sigue aferrada a sus costumbres.

Desde hace varias centurias y, con mayor énfasis, a principios del siglo XX, una vez consumada la Revolución, el estado mexicano, mediante la Constitución Política y por ende las instituciones específicas, ha intentado atender a grupos étnicos, pero la

realidad nos hace ver que se va perdiendo terreno, pues la imposición de lo llamado “occidental”, la modernización ejerce cada vez con más fuerza su poder. Las razones pueden ser múltiples.

Y con todo ello, a un lado y de manera constante y pertinaz, sigue habiendo un buen número de personas que con conocimiento y entusiasmo luchan a brazo partido por evitar la desaparición de todo lo arriba mencionado, entre las que contamos a Margarita De la Peña. Mujer estudiosa, profundamente involucrada con su quehacer artístico, pero que no se conforma con sólo eso, sino que sus búsquedas se adentran precisamente en ese pasado prehispánico, hasta llegar a los orígenes de la materia, aquélla empleada por los tlatoani quienes se servían de aquellos elementos extraídos de la naturaleza para crear sus códices, para pintar sus murales, sus vasijas, así como para elaborar sus vestimentas y, sobre todo, para dejar plasmadas sus andanzas, sus historias, sus conocimientos sobre herbolaria, por ejemplo.

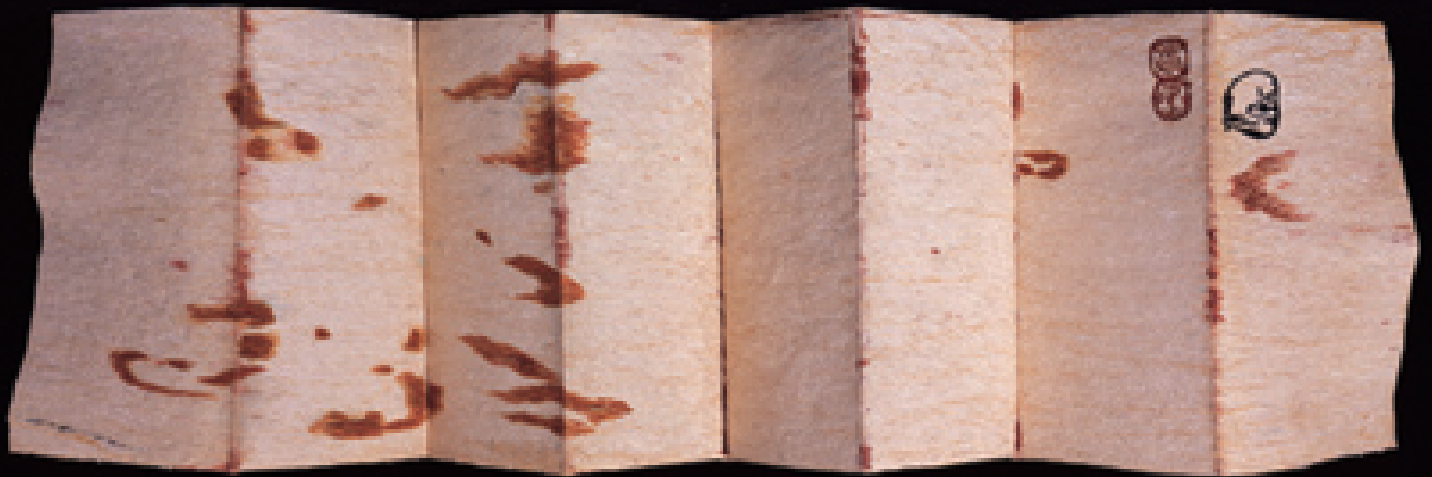
Es decir, Margarita se ha empeñado en expresarse por medio de las artes visuales, logrando ya un sitio y un reconocimiento con sus obras, gracias a su entrega absoluta por crear mediante los propios materiales antiguos, que conoce a la perfección por sus incansables investigaciones: recurre a las tradiciones, leit motif de su obra –de su vida, podríamos añadir-, sin perder de vista que ella es, además, mujer de este siglo, por lo que está situada en el momento actual. Encontramos, pues, obras contemporáneas que sin embargo encierran secretos que Margarita está tratando de descifrar –o que ya lo logró- cuando utiliza ese tipo de elementos.

En este catálogo rinde, además, y como para redondear su objetivo creativo, un homenaje a los desaparecidos en esa injusta tragedia ocurrida en el pueblo de Acteal y cuyas cicatrices no acaban de cerrarse; ahora bien, la conformación misma de la colección de obra aquí presentada, su lenguaje artístico, no puede ser más contemporáneo, pues observamos, por ejemplo, unas instalaciones a manera de altares, donde se sirve la artista de elementos tales como sillas, veladoras, fotografías, cintas de colores, varas. Otras obras son huipiles, tan finamente pintados que parecieran intervenidos, y algún objeto ceremonial. También aparecen los grandes papeles hechos a mano, a los que añade algún motivo abstracto, algunos rostros y cuerdas para, eventualmente, ser colgados.

En suma, Margarita De la Peña es una artista en y del siglo XXI, siempre llevada de la mano de sus ancestros, de los secretos y la magia que ha logrado desentrañar para realizar sus creaciones pictóricas.

Bien lo dice la creadora: “Refundar una técnica no quiere decir regresar al pasado sino tender un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo. Significa retomar materiales y conocimientos, discernir sus elementos conceptuales, tiene que ver con reconocer nuestras raíces, apreciar nuestro legado y aplicarlo como conocimiento práctico para la transformación de la realidad.”

CÓDICE

CÓDICE (REVERSO) LALLAMA DE AGUA. JUN YAT K'AJK JA.
CodicEstuco y pigmentos minerales mayas sobre Hu'un.
22 x 95 cm.
2005-07

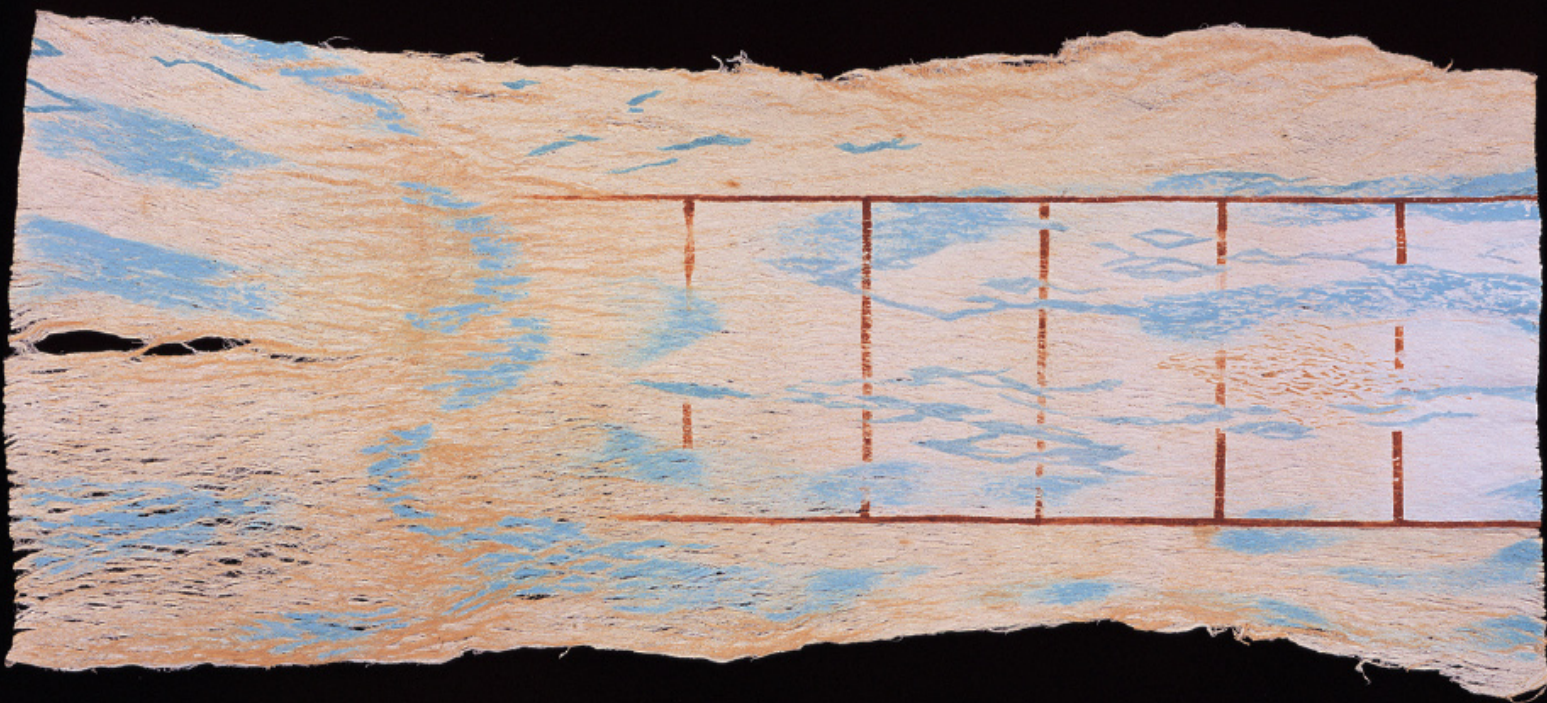
CÓDICE (ANVERSO) LA LLAMA DE AGUA. JUN YAT K'AJK' JA.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre Hu'un.
22 x 95cm.
2005-07

CODICE ES UN GENÉISIS QUE INICIA EN EL 2012

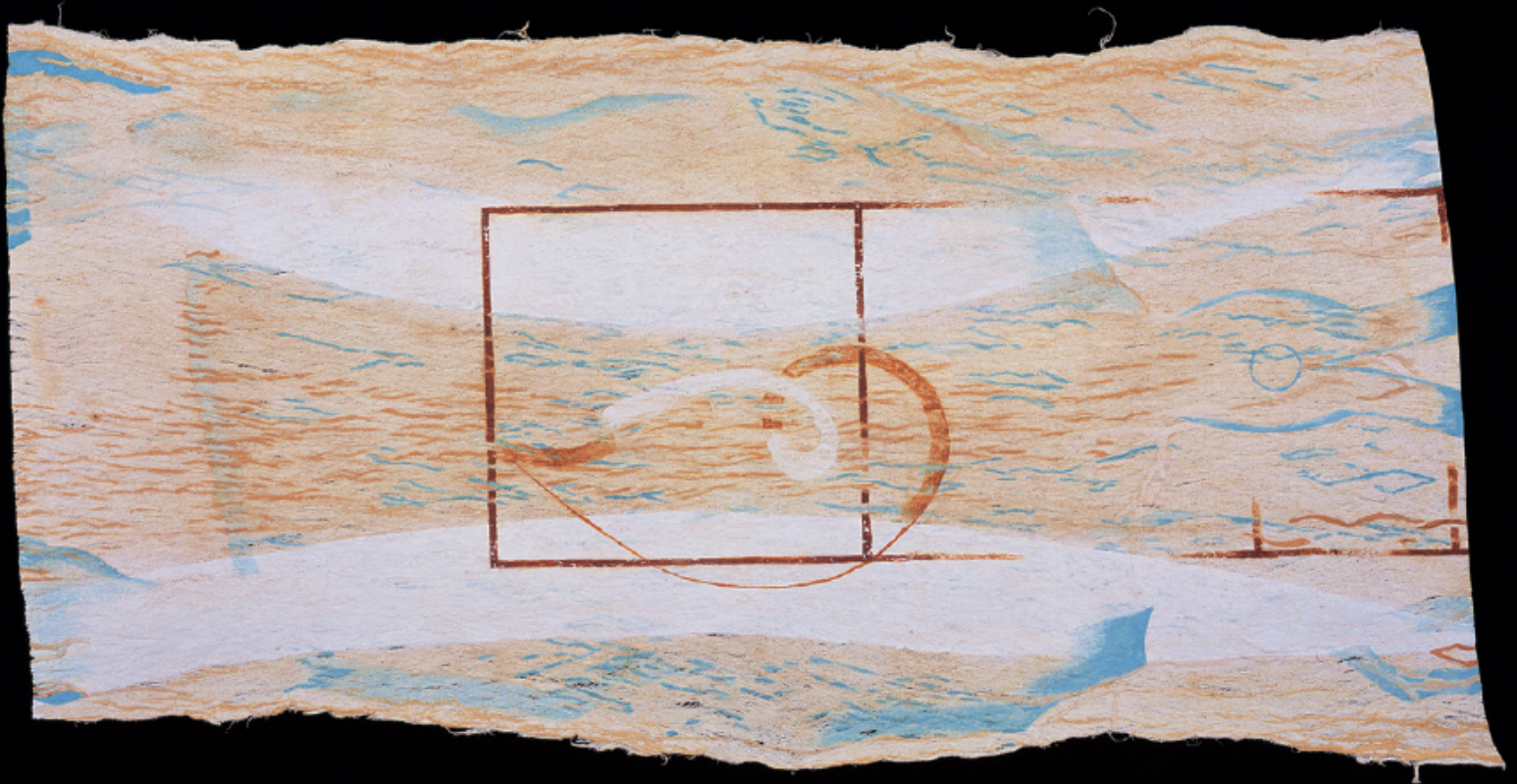
Para vida o para muerte La Semilla de lo venidero está en el interior de tu ser, sumando del uno a lo colectivo, desde tus emociones, sentimientos, pensamientos, palabras y acciones la siembras a cada instante de tu vida, los resultados que vives reflejan lo que hay en el centro de tu pecho, es coherencia unificada desde el núcleo que es un individuo hasta la colectividad.

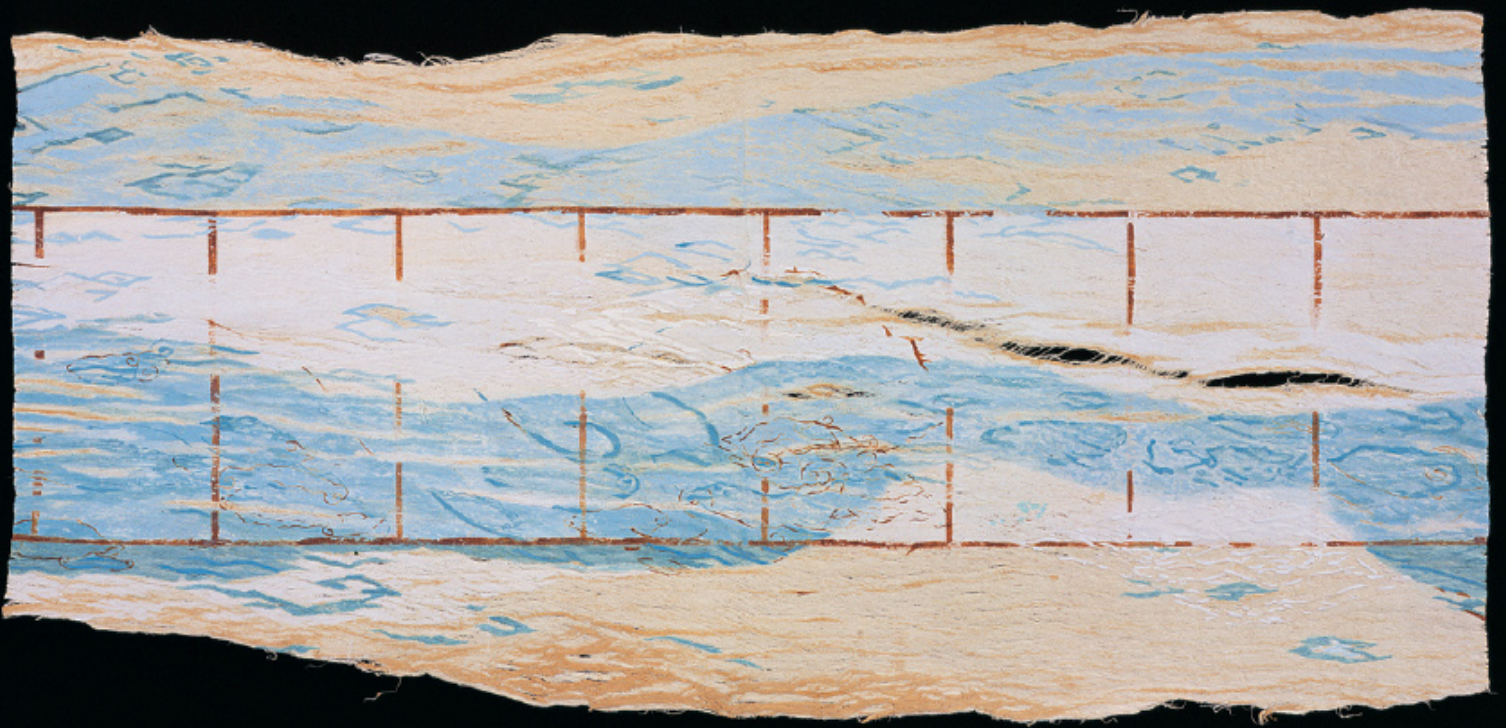
MARIPOSA PRINCIPIO DE VIDA, PEJBEN.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre Hu'un.
69 x 110 cm.
2005-07

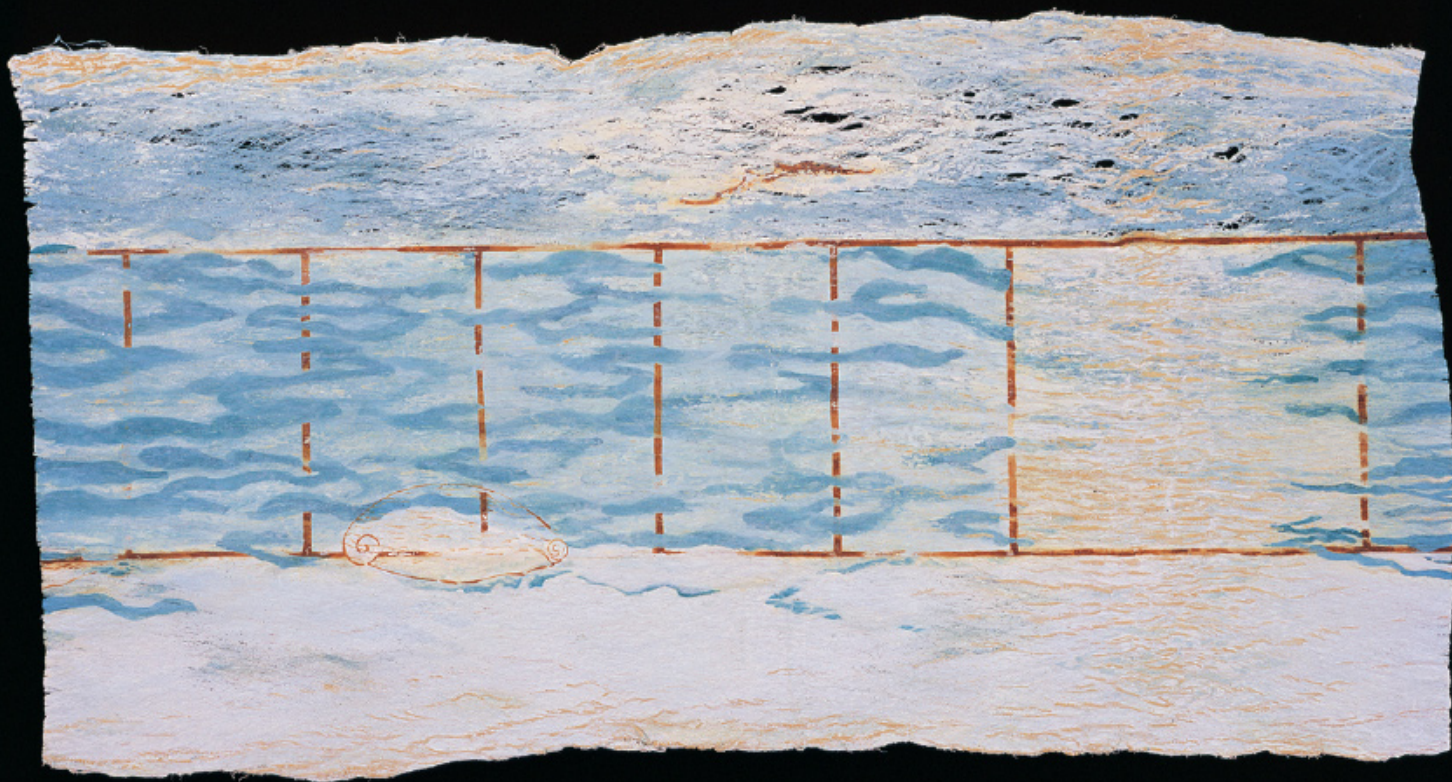
LA CORRIENTE DEL SONIDO CREADORA DE LA VIDA. BALAK JA' MAJER CHIKNANTESEL KUXINEL.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre Hu'un.
44 x 103 cm.
2005-07

TORTUGA MADRE TIERRA. X AJK'.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre Hu'un.
44 x 103 cm.
2005-07

TERRITORIO.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre Hu'un.
45 x 67 cm.
2005-07

AGUA. JA'.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre Hu'un.
44 x 103 cm.
2005-07

FLOR BLANCA. SAK NICHIM.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre Hu'un.
90 x 62 cm.
2005-07

SEMILLA AZUL. YAX SBAK'.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre Hu'un.
68 x 88 cm.
2005-07

CÓDICE TRANSICIÓN CARACOL

CORAZÓN DEL VIENTO.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre papel de tule.
33 x 190 cm.
2007

CUATRO RUMBOS.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre papel de tule.
26 x 183 cm.
2007

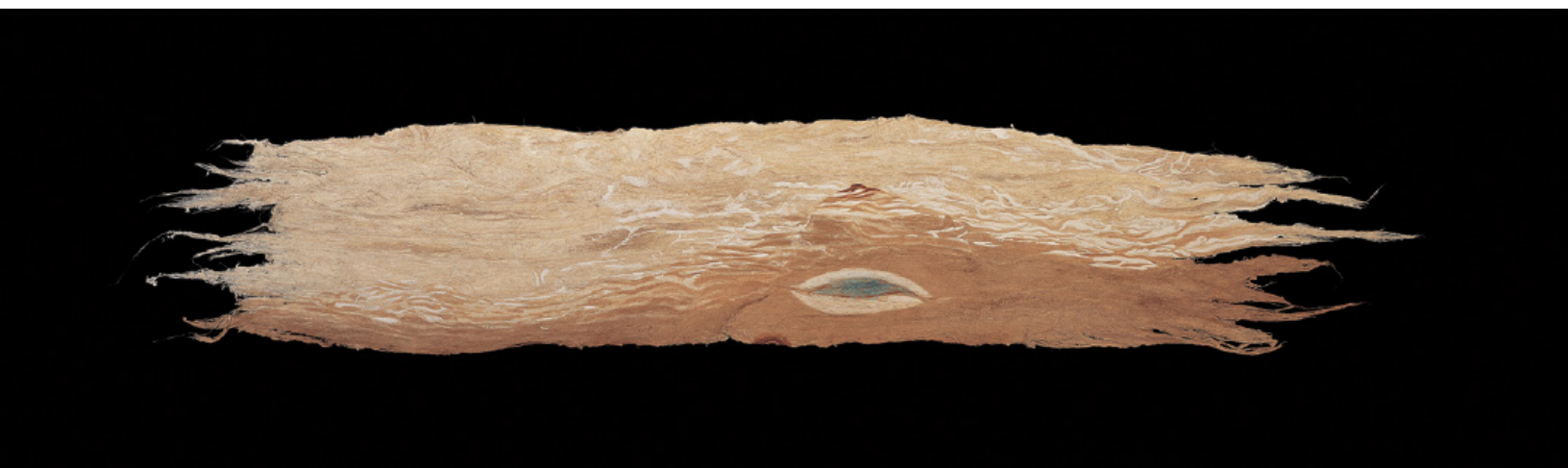
TIEMPO Y ESPACIO DEL SOL NOCTURNO.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre papel de tulle.
30 x 191 cm.
2007

TRANSICIÓN CARACOL.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre papel de tulle
25 x 175 cm.
2007

MAR Y SEMILLA.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre papel de tulle.
34 x 190 cm.
2007

CONSAGRACIÓN DE LA SEMILLA.
Estuco y pigmentos minerales mayas sobre papel de tule
35 x 180 cm.
2007

GRACIAS

INSTALACION.

Papel maya, estuco y pigmentos mayas y wixáricas
procesados y formulados a la manera mesoamericana.
Medidas variables.
2011.

Doy gracias a las Abuelas y los Abuelos de estas latitudes de la Madre Tierra, celebrando haber integrado y completado un hermoso círculo de papel y colores nativos Mayas y Wixáricas enraizados en la naturaleza, venidos de ellas y ellos.

...Ellos fueron como ángeles dándome esto para que yo pudiese descubrir este mundo de magia y reconocimiento mas profundo sobre los misterios de la existencia, del poder de creación, las polaridades de la vida y la muerte en la Tierra y compartir esto a través de mis pinturas.

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
2011.

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
12011

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
2011.

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
12011

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
2011.

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
12011

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
2011.

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
12011

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
2011.

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
12011

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
2011.

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
12011

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
2011.

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
12011

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
2011.

INSTALACIÓN GRACIAS.
Papel maya y pigmentos minerales mayas.
medidas variables.
12011

CURRICULUM VITAE

MARGARITA DE LA PEÑA

Guadalajara, Jalisco, México.

Reside en S.C.L.C., Chiapas, México, 1991-2003, 2009 a la fecha.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2011 Exposición Gracias. Galería Haus Der Kunst puente de arte contemporáneo, San Pancho, Nayarit.
- 2008 Exposición privada de Invierno. Galería Haus Der Kunst, Guadalajara, Jal.
- 2007 Códice. Ex-Convento del Carmen, Guadalajara, Jal, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.
- 2004-06 Producción de obra de pintura en torno a la refundación de la técnica pictórica del códice mesoamericano Maya.
- 2003-02 Viento sobre Viento
- Museo del Centenario, Monterrey, Nuevo León, CONARTE.
 - Museo Na-Bolom, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
 - Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, Tuxtla Gtz. CONECULTA Chiapas.
- 1999 Por Vida-Huipil Ceremonial
- La Galería, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
 - Galería Teatro de la ciudad Emilio Rabasa, Tuxtla Gtz., CONECULTA Chiapas.
- Todavía toda vía . La Galería, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
- 1993 El Retorno
- La Galería, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
 - Galería Jorge Alvarez Arte Contemporáneo, Guadalajara, Jal.
- 1990 Temazcal. Museo Regional de Colima, Colima, Col., INAH.
- 1989 Presentación de la carpeta Giros. Grabados de Margarita de la Peña, poemas de Jorge Esquinca, editada por Gráfica de Comala, Colima. Galería Azul,Guadalajara.
- 1984 De la serie Gitano. Galería Magritte, Guadalajara, Jal.
- 1982 A vuelta de hoja. Galería Aksa, México D.F.
- 1981 Tierra y éter pintura y dibujo. Ex-Convento del Carmen, Guadalajara, Jal., DBA, FONAPAS
- 1978 Margarita De la Peña. Mezaninne del Teatro Degollado, Guadalajara, Jal., DBA.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

Resumen de exposiciones colectivas desde 1978, MEXICO, EUA, CANADA, CHINA

2011 Pulsaciones: Universidad Intercultural, CEDUI, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

MAIZ: En el umbral de la agonía / In the throes of death, MAMAZ Colectivo de Oaxaca, Esperanza Peace & Justice Center, San Antonio, Texas.

2010 El Maiz es Nuestra Vida / Maize is Our Life. The MACC in collaboration with MAMAZ Collective (Mujeres Artistas y el Maiz) presents a traveling contemporary art exhibition. Mexican American Cultural Center, Austin, Texas. EUA.

2009 Academia Abierta, Museo Galería Elisa, S.C.L.C. Chiapas.

2008 Jalisco 1980-1990. Galería del Tren Ligero, Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jal.

2007 Ontica Mujeres en la Plástica Chiapaneca. Museo de Santo domingo, Chiapa de Corzo, CONECULTA-Chiapas.

2003 Colectiva Diciembre. Galería Jorge García Murillo, Monterrey, Nuevo León.

2002-03 Mirar al Sur Creadores del sureste mexicano. Itinerante en México y EUA, CONACULTA-CENART, D.F.

2002-03 Flor y Canto

Organizado por SRE , Curadora Yvonamor Palix

Artistas participantes: Mónica Castillo, Martha Pacheco, Ambra Polidori, Víctor Rodríguez, Nahum Zenil, Maruch Sántiz, Margarita de la Peña, Julio Galán, Betsabeé Romero, Raymundo Sesma, Yishai Jusidman, Yolanda Gutiérrez, Alicia Paz, Patricia Robles, Paula Santiago, Semefo.

Se presentó en: •Instituto Cultural de México , Washington DC. EUA. •Instituto Cultural de México, Montreal, Canadá

•Museo de Arte Moderno de UTA, Salt Lake City. EUA •Centro de Arte Galería A-Z, Los Angeles, CA. EUA

•Instituto Cultural de México, San Antonio, TX. EUA • Mexic Arte Museum, Austin, TX, EUA.

2002 2do. Salón de la Plástica Chiapaneca

Centro Cultural Jaime Sabines, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA-Chiapas.

Los Latidos de la Tierra

Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. Museo de Zinacantán, CONECULTA-Chiapas.

2000 500 Años de Arte en Chiapas

Centro Cultural Jaime Sabines, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA, Chiapas.

VII Festival de Artes Plásticas

Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA-Chiapas.

1998 VI Festival de Artes Plásticas

Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA-Chiapas.

Primera Bienal de Pintura y Escultura del Sureste

Teatro de la Ciudad, Tuxtla, Gutiérrez, CONECULTA-Chiapas.

V Festival de Artes Plásticas

PREMIO DE ADQUISICIÓN. Teatro de la Ciudad, Emilio Rabasa, Tuxtla Gtz., CONECULTA-Chiapas.

1995 Por Vida: An Autumnal portfolio

Terrain Gallery, San Francisco, California, EUA.

The World's Women on-line. Muestra en internet mundial durante la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, China. National Museum of Women, Washington, D.C. y Arizona State University, Tempe, Arizona, EUA.

1993 WARM. Women's Arts Registry of Minnesota, Mn, EUA.

1982 Bienal Nacional de Artes Plásticas

MENCIÓN HONORÍFICA, Aguascalientes, Aguasc. CONACULTA.

1980 Plástica de Jalisco

Galería Tierra Adentro, D.F., INBA.

La provincia en el D.F.

Polyforum Cultural Siqueiros, D.F., FONAPAS.

1978 Primera Bienal Nacional de Artes Plásticas de la Juventud

MENCIÓN HONORÍFICA Centro Cultural el Nigromante San Miguel de Allende, Gto.DBA.

PREMIOS Y MENCIONES HONORÍFICAS

1997 V Festival de Artes Plásticas Premio de adquisición, CONECULTA-Chiapas

Jurado: Luis Martín Lozano, Andrés Blaisten, Mireya Escalante, Oscar Román.

“Por unanimidad un premio por adquisición a la obra Huipil Ceremonial, por su claridad de expresión con que remite a fuentes ancestrales, reelaboradas en forma contemporánea y con sentido místico.”

1978 1ª Bienal Nacional de Artes plásticas de la Juventud, Mención Honorífica, INBA.

1977 Bienal Nacional de Artes plásticas Mención Honorífica, INBA.

BECAS

2007-08 Estímulos para Creadores con Trayectoria, CECA-Jalisco.

2001-02 Estímulos para Creadores con Trayectoria, FOESCA CONECULTA-Chiapas.

1998-99 Estímulos para Creadores con Trayectoria, FOESCA CONECULTA-Chiapas.

1978 Beca de Producción, Edición para serigrafía. Taller Serigráfico de John Armstrong.

Otorgada por Leslie Levy Gallery & Friends of Mexican Art.

COLABORACIÓN

2002 •Recolección de materiales pictóricos en la Selva Lacandona, Zona Usumacinta para el Proyecto de reproducción del Códice Prehispánico Maya Trocortesiano ó Codice Madrid.

Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, México, D.F. INAH.

•Consulta al Códice original Maya Trocortesiano ó Códice Madrid en el Museo de América en Madrid, Madrid España. Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, México, D.F. INAH.

PUBLICACIONES

2007 “Códices de Hoy” Revista Proceso revista semanal, noviembre.

2006 Libro-catálogo Caracol de Cielo-Margarita De la Peña Texto de Miriam Kaiser. CONACULTA y CONECULTA-Chiapas.

2005 Tierra Adentro Revista febrero marzo 2005, Texto de Jorge Esquinca La mano del Viento, CONACULTA.

2002-03 Mirar al Sur-Looking South Creadores del Sureste Mexicano

Texto de Santiago Espinosa de los Monteros, en idioma Inglés y Español, CONACULTA-CENART.

Encuentro Regional Zona Usumacinta “Revaloración de las Tintas y Pigmentos Nativos Mayas” Ponencia de Margarita De la Peña en el área de Artes Visuales CONECULTA- Chiapas, CONACULTA, INAH.

2000 500 Años de Arte en Chiapas, CONECULTA-Chiapas, CONACULTA.

1998 Fin de Siglo CONECULTA- Chiapas.

DOCENCIA

- 2011 Taller de Dibujo. Galería Elisa Burkhard, S.C.L.C. Chiapas.
- 2009 - 2010 Taller de Dibujo. Centro Cultural de los Altos, Museo de Santo Domingo, S.C.L.C., Chiapas, Museo Galería Elisa Burkardh, S.C.L.C. Chiapas.
- 2003 Taller de Pintura. Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, S.C..L.C., Chiapas, CONECULTA-Chiapas.
- Taller de Pintura Saberes Ancestrales de la Pintura Maya. Museo del Centenario, Monterrey, Nuevo León, CONARTE-Nuevo León.
- 2001 Taller de Arte a Maestros de Casas de Cultura de Municipios Indios y a pintores mayas independientes. Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, S.C.L.C., CONECULTA-Chiapas.
- 1997 YAX Talleres de Arte. Kun Kun Artes y Oficios, S.C.L.C., Chiapas.
- 1979 Taller de pintura para niños. Casa de la Raza, San Francisco California, EUA.

MARGARITA DE LA PEÑA

tintanativa@gmail.com

Cel (045) 967 107 71 68

Tel (967) 674 66 86 San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Calle Comitán 63 Bis, Barrio del Cerrillo, S.C.L.C. Chiapas. C.P. 29220, México.

<http://margaritadelape-artistavisual.blogspot.com/>

<http://www.museocjv.com/margaritadelapea.htm>

<http://www.lajornadajalisco.com.mx/2007/11/15/index.php?section=cultura&article=011n2cul>

http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=fondo_editorial&table_id=4729