

SLAVS AND TATARS

MAYATEPEK

Slavs and Tatars es un colectivo artístico dedicado a la zona situada al este del antiguo Muro de Berlín y al oeste de la Gran Muralla China, denominada Eurasia. Su trabajo se centra principalmente en tres actividades: exposiciones, libros y lecturas performáticas. Con una fascinante mezcla de humor, los artistas recurren a esculturas, instalaciones y textos para excavar y explorar una geografía tan imaginaria como política. Con un espíritu arqueológico, Slavs and Tatars descubre capas de política, lenguaje, tradición y ritual, y abre nuevas vías de discurso contemporáneo. Los artistas se plantean la hibridación de una región, culturas compartidas y conmovedoras cuestiones de identidad en la actualidad. Desde 2006, la obra del colectivo se ha expuesto en importantes museos y bienales de todo el mundo, como la Tate Modern, el Centro Pompidou, el Museo de Arte Moderno de Varsovia, la 58.ª Bienal de Venecia, la 10.ª Bienal de Sharjah, la 8.ª Bienal de Berlín, la 3.ª Bienal de Salónica y la 9.ª Bienal de Gwangju.

Galerie Nordenhake Ciudad de México presenta MAYATEPEK, exposición del colectivo euroasiático Slavs and Tatars, fundado en 2006. Su trabajo indaga geografías literarias y políticas de Eurasia que cuestionan nuestra comprensión del lenguaje, el ritual y la identidad a través de publicaciones, instalaciones y lecturas performáticas.

MAYATEPEK toma su nombre del embajador de Turquía en México Hasan Tahsin Mayatepek, quien ocupó el cargo entre 1935 y 1938. Durante su estancia en México, Mayatepek investigó las similitudes lingüísticas entre el turco y el maya, a partir de palabras como “tepe” (turco) y “tepek” (maya), ambas traducidas al español como “colina”. Basándose en estas conexiones, postuló la idea de un ancestro común entre ambas culturas.

Para MAYATEPEK, Slavs and Tatars concibió obras que investigan la herencia compartida —especulativa o real— entre los pueblos indígenas de Centroamérica y los pueblos turcos. La muestra reúne seis cuerpos de obra: *False friends* (cerámicas y espejos) —ambos producidos en México—, junto a *Alphabet Abdal*, *Bazm u Razm*, *Bandari String Fingerling*, *Who Are You?*, *Alphabet (Uighur)* y *Saturday*, piezas exhibidas previamente.

False Friends (cerámicas) retoma la tradición de cerámica originaria de los Yoruba en Nigeria y adoptada más tarde por comunidades rurales blancas en el sur de Estados Unidos. La serie explora representación, belleza e identidad a través de la cerámica. Inspirados en el hurufismo¹, el colectivo busca representar palabras turcas en su grafía árabe original, utilizando trazos que evocan vellos faciales como cejas, pestañas, bigotes o barbas, buscando resonancias visuales y sonoras con lenguas indígenas mesoamericanas.

Las obras *False Friends* (espejos) también exploran la posible herencia lingüística entre mayas y turcos, mediante una técnica de pintura inversa sobre vidrio, utilizada tanto en el arte religioso católico como en la tradición chiíta. Las palabras *KAAN* en maya y *KHAN* en turco, ambas relacionadas con el “cielo” o el “espacio abierto sobre la cabeza”, se convierten en simbolismos de esta conexión transcontinental.

¹ Corriente mística dentro del Islam surgida en el siglo XIV, que atribuye significados espirituales y místicos a las letras del alfabeto, asociándolas a aspectos físicos y cósmicos.

En *Alphabet Abdal* se alteran las asociaciones tradicionales con el idioma árabe. Aunque se suele considerar exclusivamente como la lengua sagrada del Islam, el árabe fue también lengua litúrgica de los cristianos del Próximo Oriente. La obra propone un “éxodo de letras”, celebrando los orígenes levantinos² e hiyazíes³ del cristianismo y recordando que la lengua puede ser un territorio compartido, más allá de las divisiones religiosas. El texto que despliega la pieza—“Jesús, hijo de María, Él es el Amor”—escrito en caracteres árabes, enfatiza esta memoria compartida.

El acto de peinar o domesticar el cabello —particularmente el cabello rizado— se ha vinculado históricamente con el control social y la civilización. En *Bazm u Razm* (“banquete o batalla”), *Slavs and Tatars* explora el ritual cotidiano del peinar al utilizar peinetas de cristal como símbolos duales de hospitalidad y violencia. Inspiradas tanto en las peinetas afro de la cultura hip hop como en los sellos talismánicos de las tumbas uigures⁴ de Xinjiang (China), las obras remiten a los pueblos turcos, conocidos tanto por su destreza militar como por su generosidad y su hospitalidad. En *Bandari String Fingerling*, el colectivo aborda la depilación del vello facial como un gesto de penitencia codificado por el género: una práctica obligada para mujeres. Ambas obras reflexionan sobre el cuerpo y su acicalamiento como espacios de tensión entre lo biológico y cultural.

Realizados con técnicas de termoformado, *Who Are You?*, *Alphabet (Uighur)* y *Saturday* pertenecen a una de las series más importantes del artista colectivo: desde 2009 hasta la actualidad. En *Who Are You?*, el colectivo toma como base la palabra árabe “hu”, usada en el Islam, especialmente en el sufismo⁵, para referirse a lo divino. Aunque en los rituales de zikr⁶ funciona como un mantra, “hu” significa literalmente “él”, lo cual destaca el sesgo de género en la representación de lo absoluto.

Slavs and Tatars revisita los Poèmes industriels de Marcel Broodthaers en *Alphabet (Uighur)*, reemplazando el alfabeto latino por una versión uigur cirilizada. La palabra exclamativa “¡Vale!” permanece inalterada, mostrando cómo ciertos significados logran resistir los cambios de sistema lingüístico y cultural.

2 Relativo a la región del Mediterráneo oriental que comprende países como Siria, Líbano, Palestina e Israel. Históricamente, fue un cruce de culturas semíticas, griegas, romanas y árabes.

3 Procedente del Hiyaz, región del oeste de Arabia Saudita, cuna de las ciudades sagradas de La Meca y Medina.

4 Población de origen túrquico que habita principalmente en la región de Xinjiang, en el oeste de China. Su cultura mezcla tradiciones centroasiáticas e islámicas.

5 Corriente mística del Islam que enfatiza la experiencia directa de lo divino a través de rituales como el zikr (recitación de los nombres de Dios).

6Práctica devocional del sufismo que implica la repetición de los nombres de Dios o frases sagradas como forma de meditación y encarnación espiritual.

Por último, en la obra *Saturday*, dos números 6 entrelazados forman una estrella de David, símbolo reinterpretado para aludir al ciclo de seis años de servidumbre prescrito en la Biblia hebrea. A los lados, se inscribe la palabra *manumissio* en griego y hebreo, conectando las tradiciones judaica, helénica y latina en torno a la noción de libertad. Según la ley mosaica, los esclavos debían ser liberados en el séptimo año —el año sabático—, planteando una visión cíclica y espiritual de la emancipación, progresista para su tiempo en comparación con los sistemas cristianos y musulmanes contemporáneos. La obra propone así una lectura transversal de la historia, donde los lenguajes sagrados, la geometría y la arqueología se entrelazan para repensar las formas de dominación y redención.

Con motivo de la exposición, Galerie Nordenhake se enorgullece de comisionar dos nuevas piezas de la línea MERCZbau de Slavs and Tatars. Una bolsa de tipo tote con la palabra azteca para perro por un lado y la palabra turca por el otro, y una camiseta con las palabras maya y turca para madre.

Para Slavs and Tatars, la traducción y, en especial, la transliteración⁷ se convierten en un espacio de reflexión sobre cómo los lenguajes, al igual que las culturas, se mezclan, se alteran y, a veces, se pierden en el proceso político de intentar cruzar fronteras.

7 Proceso de pasar palabras de un sistema de escritura a otro letra por letra, tratando de representar los sonidos de la lengua original, pero sin traducir el significado.