

MANUEL GAONA
MANUEL GAONA
MANUEL GAONA

Manuel Gaona, se sumergió en las profundidades de la selva de Quintana Roo, llevando consigo la esperanza de dar voz a los que son guardianes silenciosos de la naturaleza. Su proyecto es un tributo a la fortaleza humana, a la belleza de lo natural y a la poesía que yace en lo más profundo de la selva.

Su coraje ante la adversidad, su conexión intrínseca con la tierra y su vocación que trasciende los desafíos.

Este es el resultado

Manuel Gaona immersed himself in the depths of the Quintana Roo jungle, carrying with him the hope of giving voice to those who are silent guardians of nature. His project is a tribute to human resilience, to the beauty of the natural world, and to the poetry that lies deep within the jungle.

His courage in the face of adversity, his intrinsic connection to the earth, and his vocation that transcends challenges.

This is the result.

CHICLERO

El chicle

El chicle, que resulta de la deshidratación de la resina del chicozapote (Achras zapota), ya era conocido por los indígenas mayas, quienes lo llamaban sicté y lo obtenían extrayendo la resina mediante procedimientos ancestrales, con la cual después preparaban barras blancas que envolvían en hojas de maíz o de otra planta para procurar su endurecimiento. Lo usaban en algunas ceremonias religiosas, también para limpiar la dentadura y principalmente para mitigar la sed [Poot, 1982: 1].

Los chicleros

Continúan con un legado ancestral y han tenido un peso específico en el desarrollo de la economía del estado de Quintana Roo, gracias a ellos la aviación empezó en el estado para transportar las producciones fuera del mismo, se descubrieron nuevos sitios arqueológicos por que ellos eran los que iban abriendo los caminos dentro de la selva con sus machetes, se asentaron nuevas comunidades, la economía tuvo un desarrollo muy próspero por la producción del chicle, también se dice que el chicle fue el vencedor del fin de la resistencia maya en Quintana Roo al empezar a integrarse al mercado capitalista, al saber toda esta información me pregunte por que estaban olvidados en la selva. Sabía que mi proyecto tendría que ir en esa dirección

Herencia Cultural: Las obras de exploran las tradiciones y conocimientos transmitidos de generación en generación por los chicleros, resaltando su papel como guardianes de la selva y portadores de una rica herencia cultural.

Conservación Ambiental: Se aborda la importancia de la conservación del medio ambiente y la biodiversidad a través de prácticas sostenibles de extracción de chicle, así como la protección de los ecosistemas que dependen de estas actividades tradicionales.

Resistencia y Adaptación: El proyecto también examina los desafíos que enfrentan los chicleros en un mundo en constante cambio, y cómo estas comunidades han resistido y se han adaptado a nuevas circunstancias a lo largo del tiempo.

**Sin buscarlos los encontré y encontrándolos
me encontré , encontré la resina del zapote y
con ella a los guardianes de la esperanza y la
dignidad del monte , pero la esperanza y la
dignidad deberían ser una luz y no una
lumbre.**

The chewing gum,

which results from the dehydration of the chicozapote resin (Achras zapota), was already known by the Mayan indigenous people, who called it sicté and obtained it by extracting the resin through ancestral procedures. They then prepared white bars wrapped in corn or other plant leaves to ensure hardening. They used it in some religious ceremonies, also to clean the teeth, and mainly to alleviate thirst [Poot, 1982: 1].

The chicle gatherers

continue with an ancestral legacy and have had a significant impact on the development of the economy of the state of Quintana Roo. Thanks to them, aviation began in the state to transport productions outside of it. New archaeological sites were discovered because they were the ones opening paths within the jungle with their machetes. New communities were settled, and the economy experienced a very prosperous development due to chicle production. It is also said that chicle was the victor in ending Maya resistance in Quintana Roo by integrating into the capitalist market. Knowing all this information, I wondered why they were forgotten in the jungle. I knew that my project would have to go in that direction.

Cultural Heritage: The artworks explore the traditions and knowledge passed down from generation to generation by the chicle gatherers, highlighting their role as guardians of the jungle and bearers of a rich cultural heritage.

Environmental Conservation: The importance of environmental conservation and biodiversity is addressed through sustainable practices of chicle extraction, as well as the protection of ecosystems dependent on these traditional activities.

Resistance and Adaptation: The project also examines the challenges faced by the chicle gatherers in a constantly changing world, and how these communities have resisted and adapted to new circumstances over time.

Without seeking them, I found them, and in finding them, I found myself. I found the chicle resin and with it, the guardians of hope and dignity of the forest. However, hope and dignity should be a light and not a flame.

Buscando el oro blanco encontré a Dios. 2023-2024
Escultura, chicle blanco, madera de labín. polín de madera.

128x33x17cm

Medidas esfera: 6cm de diámetro

Medidas tabla de unión: 17x33cm

Medidas polín: 118x15cm

Alto total aprox: 128cm

*detail

Buscando el oro blanco encontré a Dios

A un material sagrado le da sentido lo mundano: La materia como elemento integrador de las personas en las dinámicas de convivencia alrededor de la práctica de los chicleros convergen en un producto que funge una importancia cual piedra preciosa en peligro de extinción, llevando consigo la profundidad humana que hay detrás de lo tangible.

"Searching for the white gold, I found God.

To a sacred material, the mundane gives meaning: Matter as an integrative element of people in the dynamics of coexistence around the practice of chicle gatherers converges into a product that serves as a precious gem in danger of extinction, carrying with it the human depth behind the tangible."

Peligro de extinción. 2023-2024

Instalación-escultura

Costal de yute, vela funeraria de cera de abeja de Dzula, madera.

140×60×30cm (medidas aproximadas)

*detail

Peligro de extinción

Un velorio sigiloso: Las prácticas se consumen como las velas; esta pieza instalación conformada por un "chivo", nombre del costal utilizado por los chicleros para recolectar la resina, y una vela utilizada en los velorios del ejido de Dzula, la cual estará en constante activación siendo encendida únicamente de octubre a enero, correspondientes a los meses en los que se chiclea; con el condicionante de que cuando se llene el costal se apagará la vela, entendiendo que antes de que esto suceda se habrá extinto la última generación de chicleros, actuando en consecuencia como un monumento que rinde homenaje a toda la tradición e historia de la práctica.

Endangerment

A stealthy wake: Practices are consumed like candles; this installation piece consists of a "chivo," the name of the sack used by chicle gatherers to collect the resin, and a candle used in the wakes of the Dzula ejido, which will be constantly activated only from October to January, corresponding to the months when chicle is harvested; with the condition that when the sack is filled, the candle will be extinguished, understanding that before this happens, the last generation of chicle gatherers will have become extinct, acting accordingly as a monument that pays homage to the entire tradition and history of the practice.

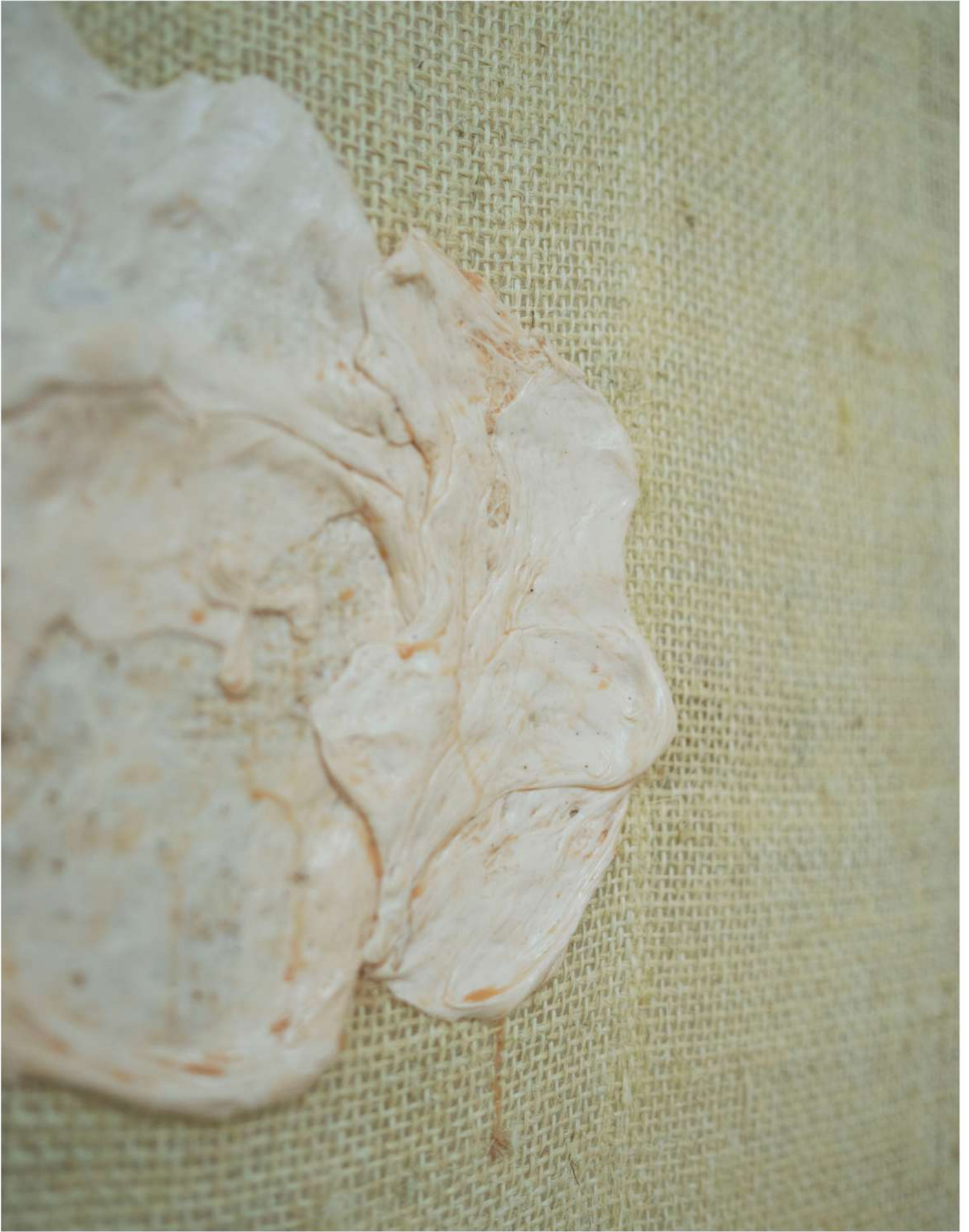
La ilusión de Marcos/El chicle/La ilusión de Don Antonio.

2023-2024

Tríptico.*

Henequén montado sobre bastidor de caoba, resina de zapote y pintura acrílica.

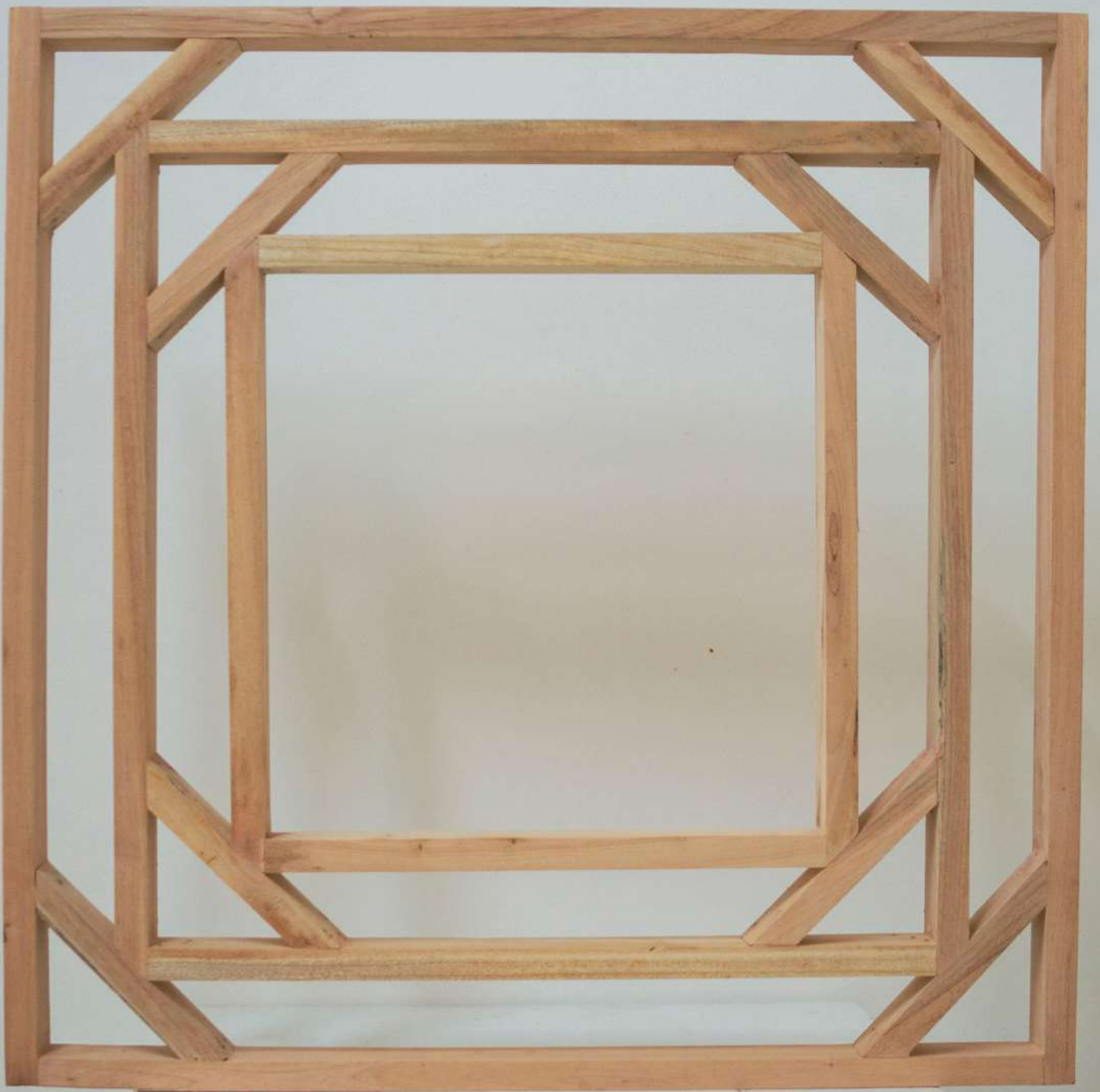
130 x 90 cm c/u

*detail

**La ilusión de Marcos, el chicle, la ilusión de Don Antonio
Retratarse tiene formas sutiles de manifestarse: la firma
humana en lo sensible; los registros de los rayos retratados en
estas piezas corresponden entonces, a los realizados por
Marcos y Don Antonio en los árboles del chicozapote. El soporte
de henequén haciendo alusión a los eslabones perdidos que
representan estas prácticas y la ilusión transitoria que se vive
en la selva.**

**"Marcos' illusion, the chicle, Don Antonio's illusion.
Portrayal has subtle ways of manifesting itself: the human
signature on the tangible; the records of rays portrayed in these
pieces correspond then, to those made by Marcos and Don
Antonio on the chicozapote trees. The henequen support
alluding to the lost links representing these practices and the
transient illusion experienced in the jungle."**

Uso de suelo. 2023.2024

Escultura.

Madora de caoba.

80x

«80x5ct

*detail

Uso de suelo

Comerciar lo incomediable: a partir de la construcción del tren maya, los ejidos fueron despojados con justificaciones escasas de sus derechos de uso del suelo para comercializar las maderas. La obra, realizada con madera de caoba obtenida de forma ilegal del ejido, evidencia las implicaciones de esta situación: la reducción de oportunidades y las limitantes que orillan a la marginación de los chicleros, haciendo de esta pieza en un statement performático en el que el artista, de manera disruptiva, juega con los límites de lo prohibido

Land Use

Trading the untradeable: Following the construction of the Mayan Train, ejidos were unjustly stripped of their land use rights with scant justifications to commercialize the woods. The artwork, crafted from illegally obtained mahogany wood from the ejido, highlights the implications of this situation: the diminished opportunities and constraints leading to the marginalization of chicle gatherers. This piece becomes a performative statement in which the artist, disruptively, plays with the boundaries of the forbidden.

**CHICLERO
DESCONCHAR
GUISANDERO
DESPALMAR
CHIVO
LECHUGUILLA
CHICLEAR
JALAYEGUA
ENFARDELAR
TRABAJADERO
COBUCONES
SHALBEC**

Lenguaje propio. 2023-2024
Bastidor de lino, resina de zapote, pintura acrílica
37,5×46,5cm

DESCO
GUISANDE
DESPALMAR
CHIVO
ECHUGUILLA
CHICLEAR
JALAYEGUA
VFAIRDELAR
ABA. JADERO
CONES

*detail

Lenguaje propio

Converger para entenderse: En sus inicios, los chicleros se conformaron por personas de distintas regiones, lo cual implicaría discrepancias en la comunicación, por lo que generaron sus propias formas lingüísticas en una fusión de apócopos, metáforas y palabras nuevas que hoy en día acredita la Real Academia Española.

Distinctive Language

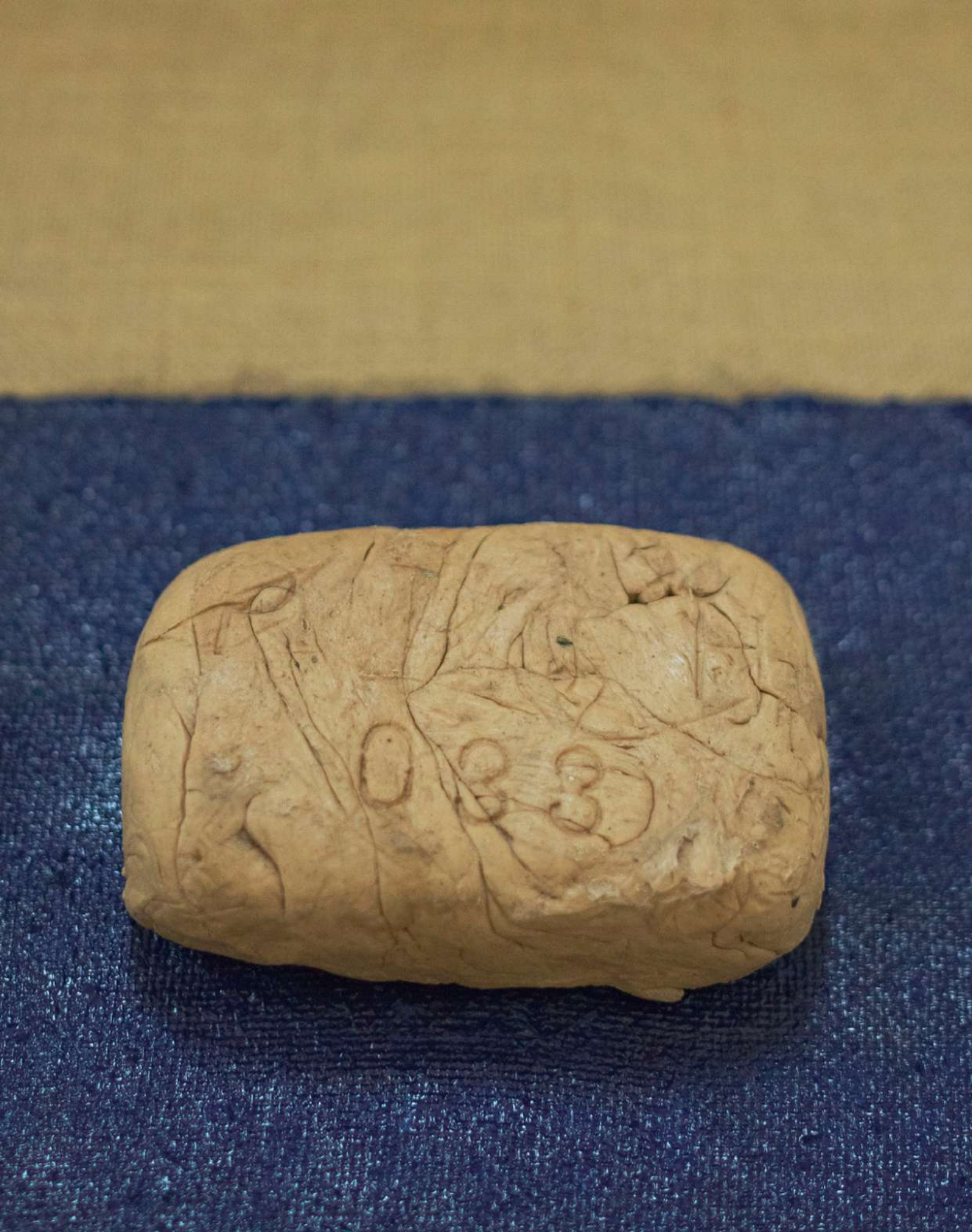
Converging to Understand: In their beginnings, chicle gatherers consisted of individuals from various regions, which would imply discrepancies in communication. Consequently, they developed their own linguistic forms through a fusion of contractions, metaphors, and new words, now recognized by the Royal Spanish Academy.

El tupper de mi lunch. 2023-2024

Bastidor de yute, resina de zapoto, pintura acrílica marqueta de
chicle

40×60×10cm

*detail

El túper de mí lunch

El origen y el final: El producto es también reflejo del proceso, como la marqueta de todo aquello que engloba ser chiclero: esfuerzo, dificultades, emociones, estilo de vida, sustento y vocación. La marqueta de esta pieza es del tamaño del túper del lunch de la hija de Yonny.

"The Tupperware of My Lunch"

The Origin and the End: The product is also a reflection of the process, like the trademark of everything that encompasses being a chicle gatherer: effort, difficulties, emotions, lifestyle, sustenance, and vocation. The trademark of this piece is the size of Yonny's daughter's lunchbox.

El machete de don Antonio. la cuerda de Yonny, un zapote y mi intrusión en la selva. 2023•202

Machete de chiclero, cuerda de henequén, sangre de chiclero, tronco de zapote, concreto, grava de 75×120×50cm

*detail

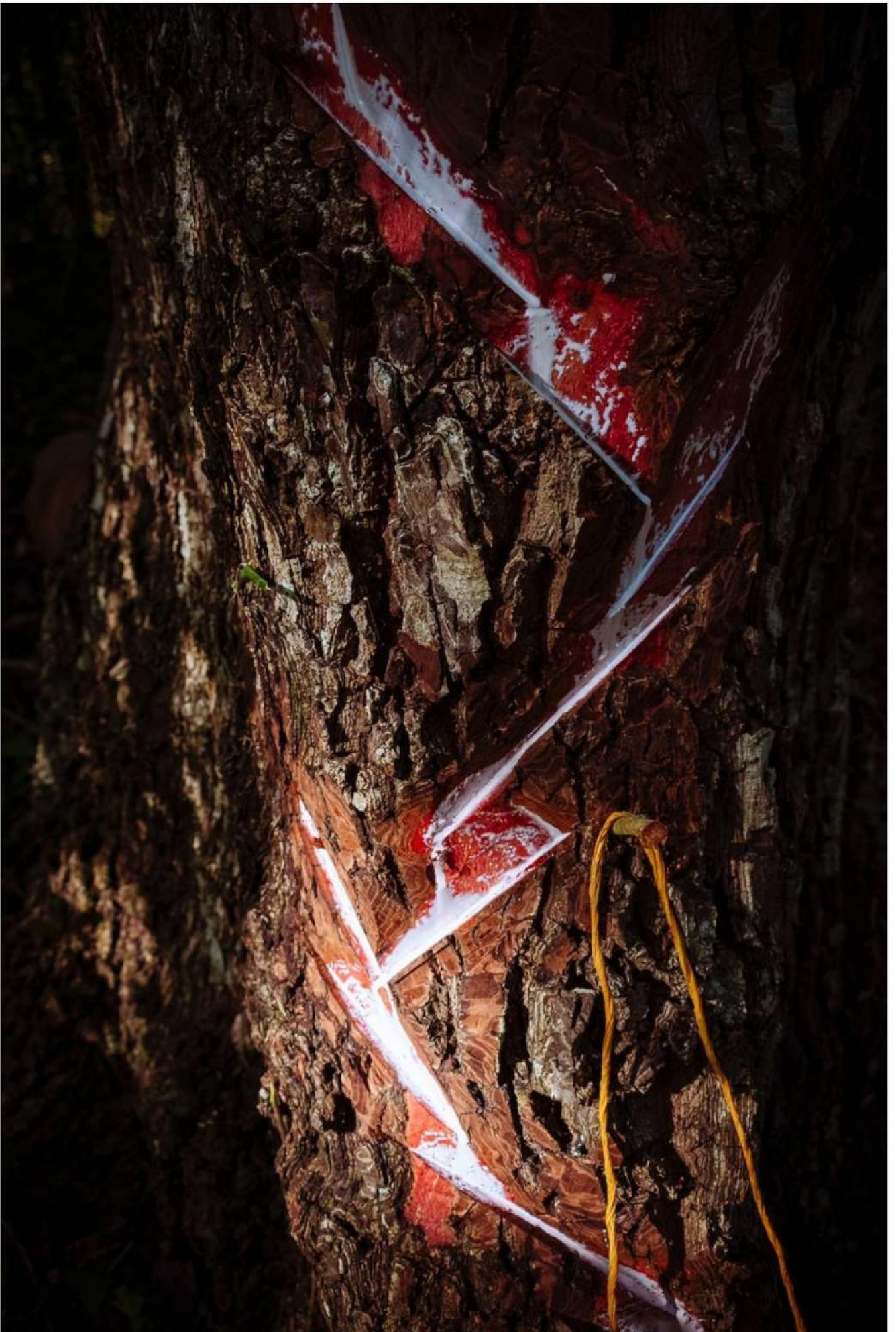
**El machete de Don Antonio, la cuerda de Yonny, un zapote y mi
intrusión en la selva**

**La representación de un chiclero: una abstracción mediante
elementos originales de Don Antonio, Yonny y una alegoría
material del artista como elemento invasor, en la que se ven
involucradas las marcas del tiempo y los objetos como testigo
de la experiencia.**

**"Don Antonio's Machete, Yonny's Rope, a Sapodilla Tree, and My
Intrusion into the Jungle"**

**Portraying a Chicle Gatherer: an abstraction through original
elements from Don Antonio and Yonny, alongside a material
allegory of the artist as an invasive element. This representation
involves the marks of time and objects as witnesses of the
experience.**

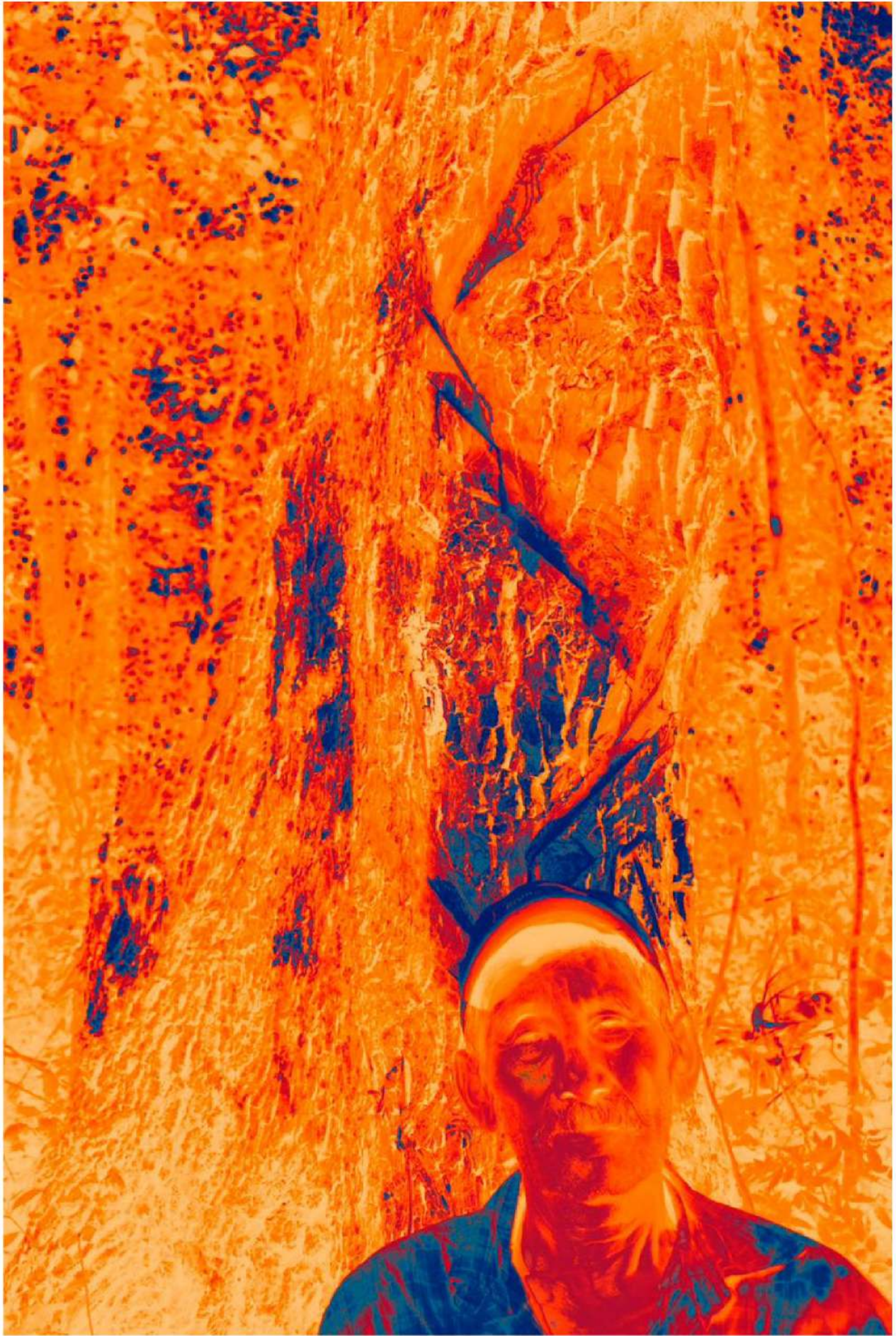
Photo

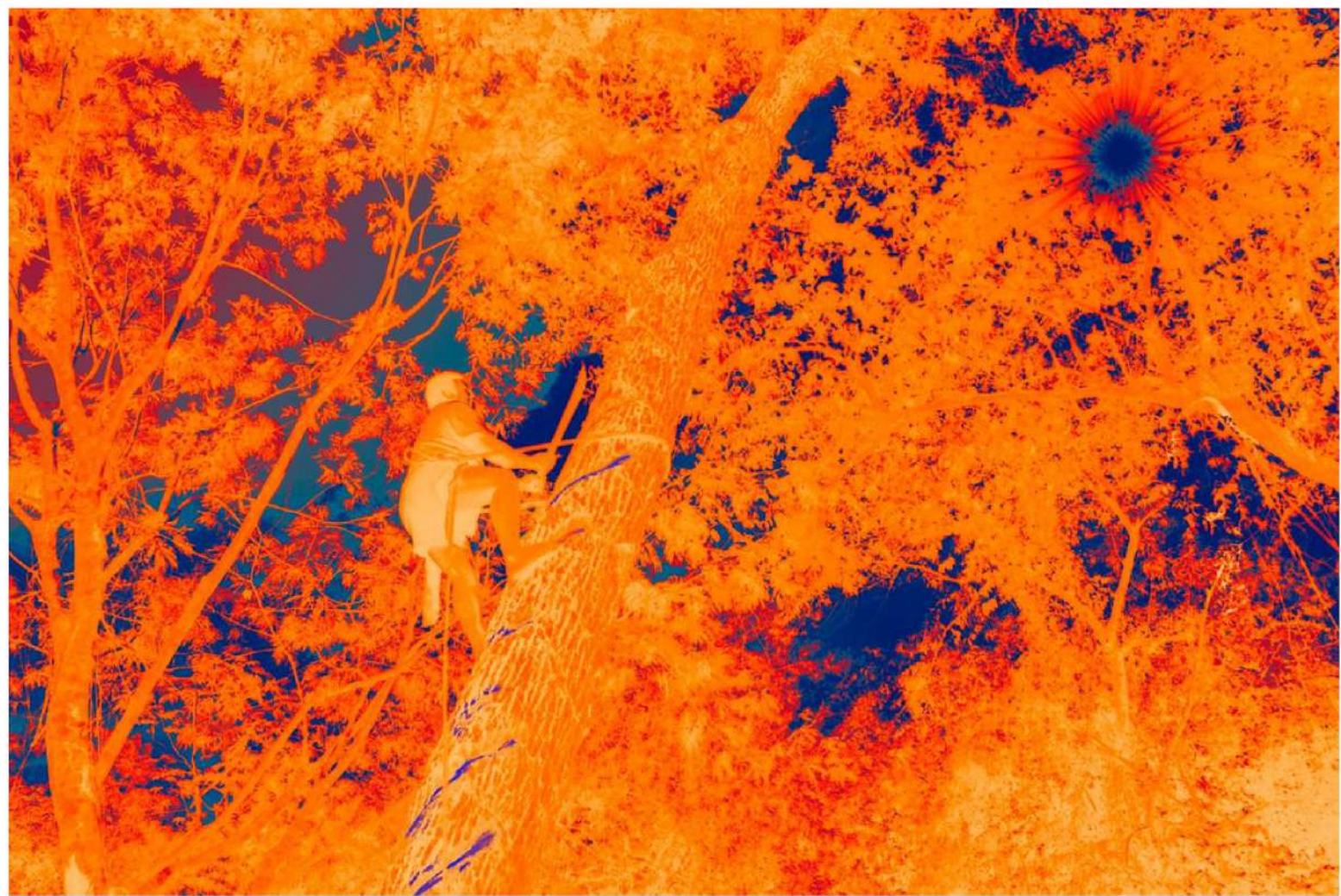
La corteza como los chicleros: Cada chiclero deja una marca personal impregnada en la forma de realizar su labor. A pesar de que la imagen pareciera en esencia violenta, el chicozapote no sufre daños durante la práctica.

"Bark like the Chicle Gatherers: Each chicle gatherer leaves a personal mark imbued in the way they carry out their work. Despite the image seeming inherently violent, the chicozapote tree does not suffer harm during the practice."

Vitalidad tangible: Retrato de Don Antonio enfrente del chicozapote con una mirada serena, aludiendo al momento de encuentro de sí mismo en la selva; así como la cámara térmica hace énfasis en destacar la condición de vitalidad presente en la realización de su labor.

Tangible Vitality: Portrait of Don Antonio in front of the chicozapote with a serene gaze, alluding to the moment of self-discovery in the jungle; while the thermal camera emphasizes the vitality present in the execution of his work

Vocación por encima de la dificultad: Tres perspectivas distintas de Marcos a una altura considerable arriba del chicozapote, descalzo, evidenciando el peligro que implica chiclear, aún así plagado de aptitud, destreza y entusiasmo. La cámara térmica hace énfasis en destacar la condición de vitalidad presente en la realización de su labor. La resina como una intriga a la dinámica de la práctica, de si ésta, una vez saliendo del árbol, tiene vida o ya murió.

Vocation Above Difficulty: Three different perspectives of Marcos at a considerable height above the chicozapote, barefoot, highlighting the danger involved in chicle harvesting, yet filled with aptitude, skill, and enthusiasm. The thermal camera emphasizes the vitality present in the execution of his work. The resin adds intrigue to the dynamics of the practice, questioning whether once it emerges from the tree, it is still alive or already dead.

Gambusinos del Monte 2023/2024
video still
5:48

creditos

Fotografía de obra: Julieta Giobio

Textos :Manuel Gaona y Mellany Illingworth

Manuel Gaona Studio

Edición Fotografía Julio García

Edición de video Gabriel Vico

Todas las piezas fueron realizadas durante la residencia de Manuel Gaona en

Casa Segunda en Colección Art House .

Manuel Gaona Studio