

Naufus Ramírez-Figueroa

Proyectos Ultravioleta presenta un solo de Naufus Ramírez-Figueroa, cuya práctica reformula distintos eventos históricos para encontrar nuevas maneras de ver y abordar lo político, social y ecológico, y que llega en antelación a su gran muestra individual en el Museo Reina Sofía, que inaugura a finales de mayo.

Concebido como una exposición individual, con trabajos en pintura, escultura y performance, las obras exhibidas intentan explorar críticamente la fascinación humana con la flora a lo largo de la historia – desde la veneración, culto y el uso medicinal, a las amenazas inminentes de su destrucción y extinción a causa de acciones humanas.

La serie en curso de Naufus, *"Variaciones de hojas de Anturio"* (2021-), surge a partir de los relatos de algunos pobladores de la Amazonía colombiana, que le fueron contados durante un viaje de investigación a la región. Según ellos, durante el período de la colonia española, un alto funcionario peninsular se obsesionó con una variedad particular de Anturio única en la región. Obsesionado, ordenó a los lugareños localizar el mejor ejemplar. Después de obtenerlo, ordenó a los pobladores a arrasar el bosque para asegurarse de ser el único dueño de esta planta. Perturbado por esta historia, Naufus se ha dedicado a "catalogar" los patrones singulares de diversas hojas de Anturios, nativas de Centroamérica, preservando estas 'geometrías sagradas' contra el olvido de la historia.

Comisionada por el Watermill Center, *"Después de aclarar los bosques internos"* (2019) es un video en el que los intérpretes, fantasmagóricamente envueltos en blanco y portando ramas blancas, se erigen como guardianes espirituales de un paisaje devastado que navegan cuidadosamente. Este performance de doble naturaleza simboliza un ritual de sanación y una aparición que evoca tanto la reverencia como el duelo por las tierras devastadas. Aunque la obra se realizó mientras ocurrían los devastadores incendios del Amazonas de 2019, hace referencia directa a los incendios premeditados del 2018 que destruyeron más de 47,000 hectáreas de la selva tropical del noreste de Guatemala en Petén. A menudo mal entendida por muchos guatemaltecos como una región sin presencia humana, Petén es un reservorio crítico de biodiversidad y un bastión histórico de las comunidades Maya Itzá, Mopán y Ch'olti'.

Estos grupos no solo han cuidado estas tierras durante milenios, sino que también han sufrido violencia continua durante siglos, desde la conquista española que llevó a cabo un genocidio extenso, hasta las brutalidades de la guerra civil de Guatemala y la represión cultural y religiosa continua. Esta última ha escalado trágicamente en tiempos recientes, incluyendo el asesinato de numerosos ancianos espirituales Maya, guardianes del saber ancestral sobre las propiedades medicinales y espirituales de la flora regional, linchados tras acusaciones de brujería por parte de grupos religiosos evangélicos de la región. Por lo tanto el performance se convierte en un testimonio conmovedor de las tragedias ecológicas y culturales que han azotado a Petén y a sus habitantes indígenas.

Las tres esculturas en bronce que completan la presentación reflejan la profunda reverencia de la humanidad por plantas específicas, reconocidas por sus cualidades estéticas, medicinales y espirituales. La escultura *"Esquisúchil"* (2022) examina la compleja historia del árbol de Esquisúchil (*Bourreria huanita*), una especie venerada por sus propiedades curativas y reconocida históricamente tanto por las comunidades locales como más tarde por el misionero Hermano Pedro de Betancur. Aunque muchos devotos católicos afirman que el Hermano Pedro poseía poderes milagrosos, y que fue él quien sembró los árboles de Esquisúchil de la Iglesia de la Candelaria en Antigua Guatemala, recientemente ha surgido una corriente de estudios no religiosos que argumenta que estos árboles raros ya crecían allí antes de su llegada, y que él simplemente se aprovechó de las propiedades curativas naturales de los árboles (que ya eran valoradas mucho antes de su llegada) para realizar algunos de los milagros que se le han atribuido. *"Deus Ex Machina"* y *"Dea Ex Machina"* (ambos 2021) son esculturas colgantes que utilizan una serie de cuerdas y poleas para sostener ramas de bronce y esculturas de resina con forma de máscara. Estos elementos evocan las formas de santos populares y deidades, tradicionalmente invocados en la cultura guatemalteca para la protección de la naturaleza, tallados de la madera sagrada del árbol de palo de pito (*Erythrina berteroana*). De manera simbólica, estas obras expresan el delicado equilibrio en el que nuestras selvas tropicales –y por extensión, el mundo natural– se encuentran actualmente, sugiriendo que tal vez solo una intervención milagrosa, un *Deus Ex Machina*, pueda salvarnos del borde del colapso ecológico.

Vistas en conjunto, las obras tejen una narrativa conmovedora de reverencia, destrucción y la posibilidad de renovación que caracteriza nuestra relación con el mundo natural. A través de un amplio rango de narrativas y referencias históricas entrelazadas con distintos relatos personales de las regiones del Amazonas y Petén, Naufus nos invita a enfrentar la fragilidad de nuestro entorno y la resistencia y resiliencia de sus guardianes. Los trabajos crean vínculos entre la memoria y el material y actúan como un llamado urgente a reconocer los fallos anteriores y a cultivar un respeto más profundo por las herencias naturales y culturales que estamos en riesgo de perder.

////////////////////////////////////

Catálogo:

////////////////////////////////////

Naufus Ramírez-Figueroa

For ARCO Madrid 2025, Proyectos Ultravioleta proudly presents a solo by Naufus Ramírez-Figueroa (Guatemala, 1978), whose practice reframes recent and historical events, to find new ways of looking at social, political and ecological conditions, and which comes ahead of his major solo show in Museo Reina Sofía opening at the end of May.

Thought of as a solo exhibition, with works in painting, sculpture and performance, our presentation aims to critically explore the human fascination with flora across history— from veneration, cult, and medicinal use, to the looming threats of destruction and extinction driven by human actions.

Naufus's ongoing series, *"Variations of Anthurium Leaves"* (2021-), is rooted in a narrative from various Colombian Amazon villagers, recounted to him during a research trip. It is said that during the Spanish colonial period, a high-ranking Peninsular official became fixated with a particular variety of Anthurium unique to the region. Obsessed, he ordered locals to locate the finest specimen. After acquiring it, he razed the forest to ensure he alone could claim ownership of this plant. Disturbed by this tale, Naufus has dedicated himself to "cataloguing" the intricate patterns of various Anthurium leaves, native to Central America, preserving these 'sacred geometries' against the oblivion and erasure of history.

Commissioned by the Watermill Center, *"After Clearing the Internal Forests"* (2019) is a video in which performers - phantasmagorically draped in white, bearing white branches- assert themselves as the spiritual guardians of a devastated landscape that they carefully navigate. This dual-natured performance symbolizes a healing ritual and a haunting, evoking both reverence and mourning for devastated lands. Although the work was staged as the 2019 Amazon wildfires were taking place, it directly references man-made wildfires in 2018 that resulted in the severe destruction of over 47,000 hectares of Guatemala's northeastern rainforest in Petén. This area, often mistakenly perceived by the broader Guatemalan population as devoid of human presence, is a critical reservoir of biodiversity and a historical bastion of the Itzá, Mopán, and Ch'olti' Maya communities. These groups have not only stewarded these lands through millennia but have also faced relentless

violence over centuries. From the Spanish conquest, which perpetrated widespread genocide, to the brutalities of Guatemala's Civil War, and ongoing religious and cultural suppression. The latter has seen recent tragic escalations, including the targeted killings of numerous spiritual Maya elders, custodians of ancestral wisdom on the medicinal and spiritual properties of regional flora. The performance, therefore, stands as a poignant testament to both the ecological and cultural tragedies inflicted upon Petén and its indigenous inhabitants.

Completing the presentation are three cast sculptures that reflect humanity's deep-seated reverence for specific plants, acknowledged for their aesthetic, medicinal, and spiritual qualities. The sculpture "*Esquisúchil*" (2022) delves into the complex narrative of the Esquisúchil tree (*Boufferia huanita*), a species venerated for its healing properties, historically acknowledged by local communities and later by the missionary Hermano Pedro de Betancur. Contrary to the claims of Catholic worshipers who have long insisted he possessed miraculous powers, and that he planted the Esquisúchil trees of the Candelaria Church in Antigua Guatemala, non-religious scholarship has emerged arguing that the rare trees had long grown there before him, and that he simply capitalized on the trees natural healing properties to perform some of the miracles that have been attributed to him.

"*Deus Ex Machina*" and "*Dea Ex Machina*" (both 2021) are hanging sculptures, employing a network of ropes and pulleys to hold bronze cast branches and mask-like resin sculptures. These elements echo the forms of folk saints and deities, traditionally invoked in Guatemalan culture for nature's protection, carved from the sacred wood of the *Erythrina berteroana* tree. Symbolically, these works express the precarious balance in which our tropical rainforests – and by extension, the natural world – now hang, suggesting that perhaps only a miraculous intervention – a *Deus Ex Machina* – can save us from the brink of ecological collapse.

Seen together, the works weave a poignant narrative of reverence, destruction, and the potential for renewal that characterizes our relationship with the natural world. Through the lens of historical narratives and personal stories from the Amazon and Petén regions, Naufus Ramírez-Figueroa invites viewers to confront the fragility of our environment and the resilience of its guardians. His unique assembly of both memory and material serves as a clarion call to acknowledge our past transgressions and to foster a deeper respect for the natural and cultural legacies we stand to lose.

////////////////////////////////////

Checklist:

////////////////////////////////////