PORTAFOLIO DE OBRA

MIKTLANKOUATL

ARTISTA Y TLAKUILO

PINTURA · ESCRITURA IDEOGRÁFICA · INVESTIGACIÓN

SELECCIÓN DE OBRA / 2026

ARTISTA Y TLAKUILO

Miktlankouatl

Su práctica nace de una búsqueda sostenida por comprender lo que sucede en la experiencia de crear: la relación entre percepción, pensamiento, emoción e imagen. Desde muy joven encontró en el dibujo un medio constructivo para formarse a sí mismo, una disciplina que no solo le permitió desarrollar el oficio, sino también construir una relación íntima con su propia mirada.

A los quince años tomó sus primeras clases de pintura en el Centro Cultural Juan Rulfo, en Mixcoac, y más tarde ingresó al CEDART Frida Kahlo, donde reconoció con claridad una certeza que habría de acompañarlo desde entonces: sería pintor. En esa etapa se volcó intensamente al dibujo, explorando tanto la observación como la práctica constante. Más adelante continuó su formación con estudios de dibujo del natural en San Carlos, al tiempo que desarrollaba una práctica personal en la que el trazo, el movimiento, el accidente y la síntesis comenzaron a cobrar un papel fundamental. En sus trayectos en transporte público dibujaba a los pasajeros, dejando que la mano siguiera la mirada y que el movimiento del camión introdujera accidentes en el trazo.

Con los años, su trabajo pictórico evolucionó desde la representación hacia una exploración más abierta del pensamiento y la experiencia interior. El dibujo y la pintura dejaron de ser únicamente medios para describir el mundo visible y se convirtieron en formas de escuchar, canalizar y transformar el diálogo interno. Para Miktlankouatl, pintar no consiste solamente en producir una imagen: es una práctica de atención, una forma de entrar en relación con lo que ocurre mientras se crea. La obra cumple su función desde el momento en que está sucediendo, y el proceso tiene un valor tan importante como la imagen terminada.

Esta búsqueda adquirió una nueva dimensión con su encuentro con el Códice Borgia, cuya profundidad transformó radicalmente su trayectoria. A partir de años de estudio y experimentación, Miktlankouatl ha desarrollado una lectura propia de los ideogramas del Tonalpouali, así como una metodología de exploración y enseñanza centrada en la experiencia directa. Su investigación parte de la convicción de que el conocimiento se construye a través de lo vivido. Los conceptos permiten compartirlo y ofrecer marcos de referencia, pero no sustituyen la experiencia propia necesaria para comprenderlo.

En este contexto, la figura del tlakuilo no se reduce para él a un oficio del pasado ni al dominio técnico de un sistema de escritura. Es también una forma de relacionarse con la realidad: observar el propio diálogo interno y reconocer que cada acción puede convertirse en un medio para canalizar la atención y el pensamiento. Pintar, escribir, guiar una experiencia o leer un códice son, para él, distintas expresiones de una misma búsqueda.

Una obra central en su trayectoria es Kuautlajtoli, La palabra del águila, pintura realizada tras varios años de estudio del sistema de escritura ideográfico. En ella articuló de manera tangible una parte esencial de su investigación. Con el tiempo, reconoció en la propia obra nuevas correspondencias con el Códice Borgia. Desde entonces, esta obra se ha convertido en una pieza clave para explicar su visión y compartirla con otros. Más que un punto de llegada, Kuautlajtoli representa un umbral desde el cual su investigación ha seguido expandiéndose.

Actualmente, el trabajo de Miktlankouatl se despliega entre la pintura, la investigación de los sistemas ideográficos, la exploración de la atención y el diseño de experiencias formativas. Su interés no se limita a estudiar los lenguajes heredados; busca ponerlos en práctica, probar sus posibilidades en el presente y compartir caminos que otros puedan recorrer desde su propia experiencia.

Su obra y su investigación parten de una certeza: crear es una manera de participar conscientemente en la experiencia de estar vivo.

Declaración artística

Mi trabajo nace de una búsqueda por comprender la experiencia de crear y reconocer, a través de ella, mi propia naturaleza. Desde mis primeros acercamientos al dibujo he buscado ir más allá de la representación, explorar aquello que sucede cuando la percepción, el pensamiento y la emoción encuentran una forma de expresarse.

La pintura es uno de mis principales territorios de exploración. A través de la línea, el color, la materia y la forma establezco un diálogo conmigo mismo y con la imagen que estoy construyendo. No siempre sé hacia dónde se dirige una pintura. Mientras trabajo, vuelco en ella lo que pienso y siento, pero también recibo lo que la propia imagen me propone. A veces ese intercambio fluye naturalmente; otras requiere observar, transformar, descubrir nuevas posibilidades y desarrollar los recursos necesarios para darles forma.

Cada pintura propone una experiencia distinta. Algunas nacen del dibujo espontáneo, del disfrute de encontrar una figura, un gesto o una combinación de colores. Otras contienen investigaciones más complejas que continúan desarrollándose durante años. No todas necesitan explicar algo ni responder a una misma intención. Pintar es también una práctica de atención: la imagen se transforma mientras la construyo y, al mismo tiempo, transforma mi manera de observarla.

Mi encuentro con el Códice Borgia abrió una nueva dimensión en esta búsqueda. A través del estudio del Tonalpouali he desarrollado una lectura propia de sus ideogramas y de las relaciones que establecen entre sí. En sus configuraciones reconozco estructuras y correspondencias que encuentro también en mi propia experiencia y en la naturaleza. Me interesa comprender su lenguaje, explorar sus posibilidades y ponerlas en práctica en el presente.

Algunas de mis pinturas son también ideogramas. En ellas, distintas configuraciones simbólicas se articulan para construir significados más complejos. Pintarlas es una manera de profundizar en su lectura: cada forma, cada relación y cada decisión visual pueden revelar algo que antes no había reconocido. La obra se convierte en un espacio donde la investigación y la experiencia se encuentran, dialogan y se transforman mutuamente.

La pintura posee también un lenguaje que no depende de las palabras. El color, la textura, los ritmos visuales y las relaciones entre las formas construyen una experiencia sensorial que no se agota en una explicación. Me interesa esa posibilidad de encuentro: que una obra pueda funcionar como un espejo donde cada persona descubra algo desde su propia mirada.

Esta búsqueda se extiende hacia la escritura, el cuerpo, el movimiento, la música y la programación. Cada medio ofrece posibilidades distintas para orientar la atención, desarrollar habilidades y construir experiencias. En todos ellos encuentro una relación constante entre observar, actuar, reconocer lo que sucede y responder a ello.

Como artista y tlakuilo, me interesa reconocer mi propia naturaleza, aprender a trabajar con ella y compartir lo que descubro. A través de la pintura, la escritura y las experiencias que construyo, busco abrir caminos que otras personas puedan recorrer desde su propia mirada.

Pinto porque disfruto pintar. Investigo porque me gusta descubrir. Y continúo creando porque cada experiencia me permite reconocer nuevas posibilidades de lo que soy y de lo que puedo hacer.

Mientras doy forma a la obra, la obra también me da forma.

Kuautlajtoli

2017 / Acrílico sobre tela / 78 × 103 cm

LA PALABRA DEL ÁGUILA

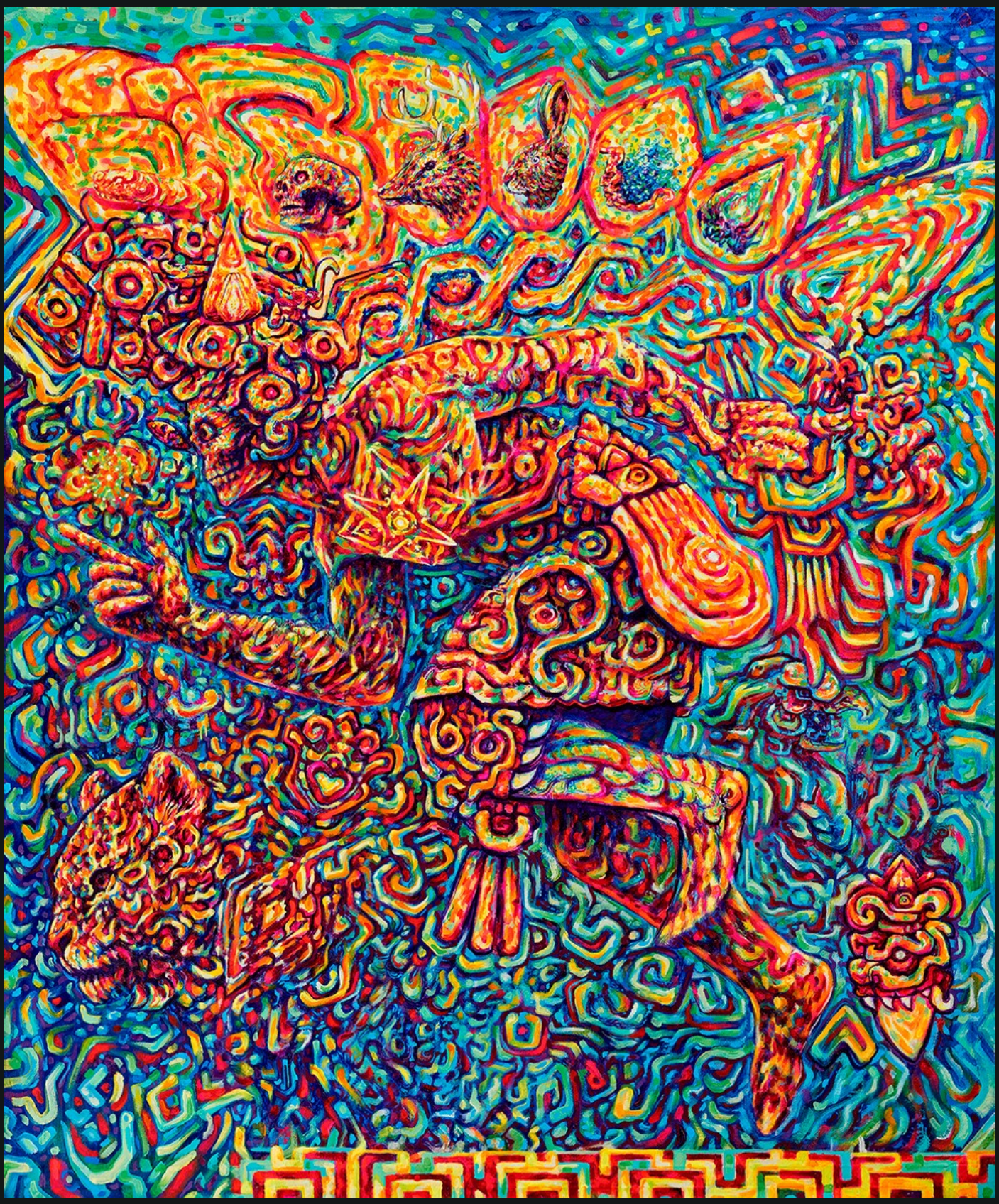
Kuautlajtoli

Kuautlajtoli es una pintura concebida como un espejo para el reconocimiento de la propia naturaleza. Resultado de seis años de investigación sobre la escritura ideográfica mesoamericana, reúne cuatro sistemas que se relacionan para construir un lenguaje capaz de organizar y explorar la experiencia humana.

La interacción entre estos cuatro sistemas permite observar las relaciones entre percepción, emoción, pensamiento y acción, reconocer las posturas desde las cuales nos relacionamos con la realidad y comprender cómo nuestras experiencias participan en la construcción de lo que somos.

En su lectura, el encuentro entre Ejekatl y Tlalok expresa la integración del pensamiento y la emoción, así como la capacidad de dos personas para encontrarse, adaptarse y construir acuerdos desde sus diferencias.

La obra propone un territorio de autoobservación donde cada experiencia puede encontrar nuevas relaciones y significados. Su lectura abre caminos para conocerse, transformar la propia mirada y dirigir conscientemente nuestras acciones.

Miktotinemilistli

2021 / Acrílico sobre tela / 87 × 107 cm

LA DANZA DE LA VIDA

Miktotinemilistli

«Cada paso en esta danza es una siembra.»

Miktotinemilistli presenta la vida como una danza que construimos a través de nuestras acciones. Nuestra postura se apoya en una estructura de valores que nos permite movernos con confianza y libertad. Las emociones impulsan el movimiento y la imaginación proyecta los caminos que deseamos recorrer.

A través de las relaciones entre sus ideogramas, la pintura explora cómo cada experiencia puede convertirse en aprendizaje, cómo nuestras decisiones transforman el rumbo de nuestra vida y cómo los resultados de nuestras acciones nos permiten reconocer aquello que estamos cultivando.

La danza continúa en cada momento: al observar, actuar, aprender y transformar nuestra propia naturaleza. Cada paso nos invita a descubrir aquello que estamos cultivando y los caminos que podemos abrir.

Toltekachiualistli

2021 / Acrílico sobre tela / 80 × 80 cm

MI CULTURA

Toltekachiualistli

«Construirnos también implica aprender a transformarnos.»

Toltekachiualistli explora cómo construimos nuestra identidad a través de la experiencia y cómo el encuentro con otras realidades puede transformar aquello que creemos ser. En la relación entre Ejekatl y Miktlantekutli, la seguridad que nace de lo vivido dialoga con la capacidad de cuestionar nuestras certezas y reconstruirnos a partir de lo que descubrimos.

Ejekatl representa el desarrollo de la confianza personal mediante la experiencia. Lo vivido se convierte en aprendizaje, nuestros valores adquieren forma y la disciplina nos permite desarrollar nuestras capacidades. El disfrute, la inspiración y la libertad de explorar nuevos caminos participan en la construcción de una identidad propia.

Miktlantekutli expresa la transformación que surge cuando nuestras certezas se encuentran con otras realidades. Reconocer las estructuras que hemos heredado, cuestionarlas y aprovechar lo aprendido nos permite reconstruir nuestra perspectiva. Su palabra florida representa la capacidad de compartir ese conocimiento, iluminar nuevas posibilidades y comunicarnos sin imponer nuestra visión a los demás.

Entre ambos personajes, el conejo vincula la experiencia con aquello que sentimos y valoramos, el aprendizaje con nuestra capacidad de expresarnos y la disciplina con la posibilidad de sostener ese proceso de transformación.

La obra propone un diálogo entre la construcción de nuestra propia naturaleza y la capacidad de transformarla. Sus ideogramas ofrecen relaciones que cada persona puede explorar desde su experiencia, reconociendo sus propios valores, aprendizajes y posibilidades de desarrollo.

Temiki Youali

2022 / Acrílico sobre tela / 60 × 80 cm

SUEÑO NOCTURNO

Temiki Youali

Temiki Youali presenta a un jaguar en reposo. Sus patas cruzadas y su actitud relajada contrastan con la atención que conserva y con los rastros de una cacería reciente. El acecho ha dado resultado.

El jaguar representa el territorio de la imaginación, donde el pensamiento explora mediante la libre asociación, como sucede en los sueños. Las ideas se ramifican, encuentran relaciones inesperadas y abren nuevas posibilidades. En medio de ese movimiento, la atención permite reconocer aquello que puede desarrollarse, sostenerse y convertirse en acción.

Durante la creación de la pintura, las preguntas y las inquietudes de otras personas alimentaron un diálogo espontáneo que abrió caminos imprevistos. Como estrellas en la noche, sus perspectivas ofrecieron nuevas referencias e inspiraron conexiones que no estaban previstas de antemano.

La obra reúne así la libertad de imaginar con la capacidad de actuar: explorar sin una dirección fija, reconocer aquello que despierta nuestro interés y darle forma a través de la experiencia.

Senyelistli

2023 / Acrílico sobre tela / 30 × 27 cm

FAMILIA · ITSKUINKIMICHPAPALOTL

Senyelistli

Senyelistli concibe la familia como una estructura de fraternidad y bien común.

En esta obra, Itskuinkimichpapalotl representa una metamorfosis del ser: una evolución de nuestra forma de percibir, relacionarnos y actuar en comunidad. En su composición convergen dos fuerzas complementarias. Itskuintli expresa la lealtad del guía, la organización y el trabajo orientado al bienestar colectivo. Kimichpapalotl representa una percepción que va más allá de lo evidente: conoce el mundo a través de la vibración, el sentir y la confianza en sí mismo.

La obra propone que, cuando actuamos desde la unidad y la confianza interior, nuestra percepción se expande. Así, la familia deja de ser únicamente origen o parentesco, y se convierte en una forma de construir comunidad, orientación y sentido compartido.

Siuakouatl

2023 / Pintura digital · impresión sobre tela / 80 × 80 cm · edición de 10

NATURALEZA INTUITIVA

Siuakouatl

Siuakouatl representa la naturaleza intuitiva de nuestra interpretación de la realidad y la posibilidad de transformar conscientemente el sistema de creencias desde el cual construimos nuestra experiencia.

A través de lo vivido desarrollamos creencias que orientan nuestra percepción, influyen en nuestras emociones y dan dirección a nuestros pensamientos y acciones. Algunas se incorporan profundamente a nuestra manera de ser, hasta convertirse en respuestas intuitivas que utilizamos cotidianamente.

La obra explora la posibilidad de reconocer esas estructuras, comprender cómo participan en nuestra experiencia y cultivar conscientemente aquellas que nos permiten avanzar hacia lo que valoramos y deseamos construir.

En Siuakouatl, intuición y razón forman parte de un mismo proceso: los estados emocionales influyen en nuestro diálogo interno, y reconocer esa relación permite orientar el pensamiento y actuar con mayor claridad.

La serpiente expresa la experiencia que da forma a nuestras creencias; la flor, la capacidad de reconocer y anticipar las posibilidades que deseamos cultivar.

Matlaktlikue

2026 / Óleo sobre tela / 100 × 70 cm

TRANSFORMACIÓN PERSONAL

Matlaktlikue

Matlaktlikue explora la transformación personal a través de una muerte simbólica. Una figura sumerge a su propio ser en el agua, dando forma a un encuentro con sus hábitos, contradicciones y estructuras internas.

La obra plantea un proceso de reconocimiento y reconstrucción. Cuestionar nuestra manera de actuar permite identificar aquello que deseamos transformar, comprender las experiencias que nos han dado forma y desarrollar nuevas posibilidades. La disciplina y la constancia sostienen ese recorrido, incluso cuando aparecen la duda, la resistencia y el temor de no conseguirlo.

Durante su creación, la pintura se convirtió también en una experiencia de ese mismo proceso. El diálogo interno, la confrontación con las propias decisiones y la voluntad de concluir el trabajo encontraron una expresión en la imagen.

Matlaktlikue representa la capacidad de atravesar nuestras propias contradicciones, reconocer nuestra naturaleza y participar conscientemente en su transformación.

Obra concebida originalmente para la producción cinematográfica Sal del Sueño, actualmente en desarrollo.

Axolotl

2022 / Pintura digital / 80 × 76 cm

AJOLOTE

Axolotl

Axolotl representa la capacidad de regenerarnos a través del aprendizaje, la inspiración y el disfrute de nuestra propia experiencia.

La pintura explora un proceso de transformación que comienza con aquello que despierta nuestra curiosidad, nos invita a cuestionar nuestras estructuras de pensamiento, aprender mediante el juego y aprovechar nuestras experiencias para desarrollar nuevas posibilidades.

El ajolote expresa una cualidad profundamente vinculada con la infancia: la capacidad de asombrarnos, explorar libremente y encontrar inspiración en aquello que admiramos.

A través del juego y la experimentación, los modelos que nos inspiran pueden convertirse en habilidades y cualidades que desarrollamos hasta hacerlas propias.

La obra propone conservar esa disposición al descubrimiento como una forma de renovar continuamente nuestra manera de pensar, aprender y construirnos a nosotros mismos.

Xiukouatl

2023 / Acrílico sobre tela / 80 × 80 cm

EXPERIENCIA BRILLANTE

Xiukouatl

Xiukouatl representa la construcción de nuestra propia libertad a través de las experiencias que vivimos y de aquello que aprendemos a hacer con ellas.

Cada segmento de la serpiente contiene una memoria, un momento de nuestra vida que participa en la construcción de lo que somos. Cuando logramos transformar esas experiencias en conocimientos y capacidades, desarrollamos nuevas posibilidades de acción. Las plumas representan esa libertad adquirida: la capacidad de tomar vuelo, explorar distintas direcciones y ampliar nuestro campo de experiencia.

En el centro, el ojo expresa la relación entre la percepción, el diálogo interno y la imaginación. La mirada organiza e interpreta aquello que percibimos, mientras que su descanso abre espacio a la libre asociación de ideas y al descubrimiento creativo.

La obra propone un proceso continuo de aprendizaje y transformación, donde cada experiencia puede convertirse en una nueva posibilidad para dirigir nuestra vida con mayor claridad y libertad.

Trayectoria

2026	Exposición colectiva «Visionary Voices», Museo Leonora Carrington; coordinación de obra giclée. Creación de obra por encargo y renta de obra pictórica para la producción cinematográfica «Sal del Sueño».
2023	Plática «Muralismos en resistencia», Museo Mural Diego Rivera, CDMX. Exposición y pintura en vivo, Tipper and Friends Full Moon Gathering, Florida.
2022	Exposición «Encuentro de dos culturas», Museo León Trotsky, CDMX.
2019	Exposición «El Lienzo y el tiempo», Museo del Telégrafo (inmueble del MUNAL), CDMX. Festival Ometeotl, galería principal: exposición, una conferencia y taller de Yaolin Kouatl. Taller de Yaolin Kouatl, UDLAP.
2018	Exposición colectiva y conferencia, Milano Latin Festival. Conferencia «Kuautlajtoli», Novotel, Milán.
2017	Primer lugar en concurso de pintura Sindashi. Exposición individual, Instituto Allende, San Miguel de Allende. Festival Ometeotl: exposición colectiva y pintura en vivo.
2016	Exposición individual «Sistema Tolteka», Centro Cultural Donceles, CDMX. Exposición colectiva «Cosmovisiones», Laberinto Cultural SANTAMA.
2015	Exposición colectiva por el décimo aniversario de Galería Aguafuerte, colonia Roma, CDMX.
2010	Exposición individual «Autorretrato: El rostro de todo lo anónimo», Foro de la Diversidad, CDMX.
2004	Exposición individual «Óleos y apuntes», Casa de la Cultura Juan Rulfo.
2002	Exposición colectiva, Centro Cultural Azcapotzalco, CDMX.
2001	Exposición colectiva, CEDART Frida Kahlo (INBAL).

FORMACIÓN

CEDART Frida Kahlo (INBAL), Artes Plásticas. Academia de San Carlos / UNAM, dibujo anatómico y pintura al óleo (2003). Visionary Painting Intensive, CoSM, con Alex y Allyson Grey (2019, 2023).

Miktlankouatl

Artista y tlakuilo

miktlankouatl.com