

REFLEXIONES CRÍTICAS

1.6

Carmen García
Docente de la Especialidad
de Diseño Gráfico PUCP

Iconografía y tradiciones en la artesanía mexicana

Este artículo presenta las experiencias y las reflexiones generadas por el proyecto de investigación, "Diseño Gráfico y su vinculación con la identidad, la herencia cultural y la producción artesanal de comunidades originarias del Perú y México".

Como diseñadora gráfica, siempre he tenido mucho interés y fascinación por la iconografía, porque estos símbolos transmiten muchas historias, que definen la identidad de un lugar, una comunidad o una persona. Remite a tener una identidad y ser diferente a pesar de estar en el mismo territorio.

La artesanía actual en México, en Perú y en todos los países latinoamericanos, se alimenta de sus raíces ancestrales en donde el arte es parte del objeto. No me refiero al arte en la tradición de la época del Renacimiento, sino al arte como una actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, con el cual se expresan conceptos, emociones, o una cosmovisión del mundo.

Un objeto artesanal representa para transmitir una imagen, no sólo por su forma, sino también por su técnica y por los símbolos que incluye.

El interés de este proyecto fue investigar, conocer y analizar como las comunidades mexicanas transmiten su conocimiento en relación a las técnicas que utilizan y como aplican estos símbolos, que muchas veces no saben como explicarlos o les dan una re-significación se trata de de acuerdo a su historia o a la experiencia de vida de cada artesano o de una comunidad, se trata de y observar qué se está rescatando actualmente en estas comunidades o qué es lo que se está perdiendo.

[Esquema del recorrido en México >](#)

El grupo de investigación Diseño e Identidad PUCP, integrado por los profesores diseñadores Isabel Hidalgo, Martín Rázuri, el arqueólogo Julio Rucabado, y del cual soy coordinadora, realizó un recorrido desde la Ciudad de México, pasando por el Estado de México hasta Oaxaca. En este recorrido pudimos notar, cómo es que se están transfiriendo los conceptos originales de las culturas ancestrales a una función utilitaria, una transferencia inherente a la vida del artesano y su comunidad, conscientes de que transmiten una identidad. Estos elementos (iconografías) que utilizan, que toman y extraen, de una imagen que se encuentra en un textil, en una cerámica, en un códice o en los muros de los complejos arqueológicos, son transportados a otros soportes de expresión para darle, un valor diferente del original.

Por otro lado, cuando visitamos otros espacios como las tiendas artesanales, aledañas a un complejo arqueológico, como es el caso de Mitla o Teotihuacán o el Mercado Artesanal "La Ciudadela" (ubicado en la Ciudad de México), encontramos otro nivel de artesanías, son productos hechos en serie, sólo por una demanda turística y económica y cuando se les pregunta que significan los símbolos que están en las piezas que venden, no saben como explicarlos, sólo saben que es algo mexicano, pero que de igual forma los identifica.

En el recorrido en Oaxaca, pudimos percibir que el Complejo Arqueológico de Mitla es una fuente de inspiración cercana para las comunidades. Estos palacios se caracterizan por el uso arquitectónico de grandes piedras monolíticas y por sus fachadas ornamentadas con mosaicos de grecas de diferentes diseños y enmarcados por tableros, con elementos que son parte de la rica tradición arquitectónica zapoteca iniciada en Monte Albán y con fuertes influencias teotihuacanas. Los investigadores han dado diversas explicaciones sobre el posible significado de estos símbolos que son muy diversos. Los elementos más comunes son: la escalera, el gancho, el espiral o la ola y la masa conoide o piramidal. En esta observación, vimos coincidencias iconográficas entre las manifestaciones precolombinas de México y de Perú.

Complejo arqueológico de Mitla, Oaxaca, México >

La rica manifestación artesanal de las poblaciones indígenas debe mucho su desarrollo a la Revolución Mexicana de 1910, la cual hizo que estas expresiones de artesanía tradicional en el arte popular en México, tengan mucha presencia e identificación, que la artesanía se desarrolle y que los artesanos mexicanos sean mas independientes para producir sus piezas y vivir de esa

labor. "Para México, la artesanía está muy relacionada con la identidad nacional, así como está relacionada con la herencia indígena del país, y esta idea es también regularmente abordada en el cine y la televisión en el país", afirmó Fernando Bermúdez Barreiro, Director del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana del México, quien está colaborando en el proyecto.

Detalle en las paredes de Mitla, Oaxaca, México >

Lo interesante fue ver como estos artesanos con los que tuvimos contacto en el recorrido, desarrollan estas iconografías y les dan una re-significación en la pieza que trabajan, inclusive las acondicionan a la composición formal que exige el objeto, las mezclan con otros elementos y transmiten a los más jóvenes las técnicas con todo el imaginario iconográfico, para no perder su identidad y seguir la tradición.

Desde la Ciudad de México, pasando por el Estado de México hasta Oaxaca, visitamos a varios artesanos como el Maestro Don Benito Hernández quien junto a su esposa Rosario preservan la lengua zapoteca. Ellos realizan tapetes con tintes naturales, que van desde lo tradicional a lo contemporáneo. Al Maestro Efrén Nava quien confecciona sarapes en la técnica del brocado en telar de pedal. Y al Maestro Jesús Hernández creador de Alebrijes. También estuvimos en el taller de la maestra Abigail Mendoza que trabaja en la técnica del telar de cintura.

LOS MAESTROS >

El espacio de trabajo del Maestro artesano Benito Hernández en Oaxaca, es un taller familiar, su objetivo es mantener vivas todas las enseñanzas que han heredado de sus ancestros, la cultura zapoteca.

A los 14 años aprendió a hacer el cardado y el hilado, observando trabajar a su padre y de ahí le interesó la tradición de seguir la técnica del teñido con tintes naturales. Nos cuenta que las mujeres de la familia se encargan del hilado y cardado y él del telar. Lo que aplica en la actualidad, son técnicas del siglo 17. Los frailes dominicos trajeron el telar de pedal, la lana de oveja y la integraron a la artesanía indígena. Lo que usaban antes para el hilado era la fibra del maguey y también el algodón. Para los tejidos se utilizaba la técnica del telar de cintura amarrado a un árbol, actualmente utilizan el metal para formar la hebra del hilo de la lana de cordero. Cultivan maíz para su consumo, pero el mayor tiempo lo invierten en la artesanía, eso sostiene su economía para mantener a sus hijos que también estudian para continuar con el conocimiento.

Maestro artesano Benito Hernández y su esposa Rosario >

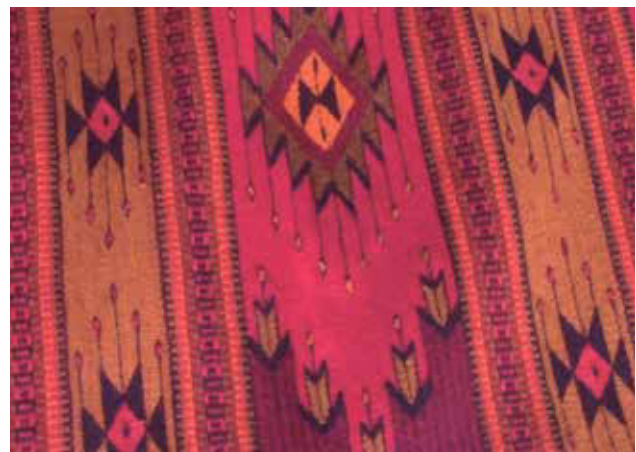
Don Benito realizó sus propias investigaciones sobre la cochinilla, la cual ha domesticado y hace su propia cosecha, además utiliza la cúrcuma y el índigo para obtener la gama de colores que aplica en sus tejidos, utiliza el alumbre para fijar los colores. Nos cuenta que protege el ambiente, ya que no usan tintes artificiales que contaminan. De las 10,000 personas de la comunidad, 6,000 se dedican al teñido con sintéticos y esto hace que se pierda

la tradición, ya no se cultiva la grana y esta se está extinguiendo. Con mucho cariño nos dice que heredará los instrumentos a sus hijos y se está preparando para pasar a nuevas generaciones el conocimiento, con un taller para niños.

Cuando le preguntamos que significan la iconografía que plasma en sus productos, nos explicó que la ola con la escalera significa las etapas de la vida, cuando uno nace, la naturaleza y el ultimo escalón con la ola, el final y la eternidad.

Tintes naturales en su taller de teñido >

Detalle de textiles con iconografía del maguey y diamantes de Mitla >

Estuvimos también con el Maestro artesano Efrén Nava Vega en el Estado de México. Tiene 45 años de artesano y se dedica al 100% a la artesanía. Le favoreció nacer en una familia artesana y siente que la artesanía es parte de su comunidad y de su cultura. "Fue por invitación de mi padre, que también fue artesano, con él fuimos depurando la técnica, los diseños, la materia prima, los colorantes" nos dijo. La técnica que utiliza es la del telar de pedal, que surge en el siglo 19. Actualmente también está preparando a aprendices para que esta técnica no se pierda, en colaboración con CONACULTA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes), en el área de dirección artesanal para capacitar a artesanos de Oaxaca.

En su comunidad los otros artesanos utilizan el mismo procedimiento, sólo se han preocupado por incrementar su calidad en técnica, más no en la materia prima, ni en lo que plasman. El Maestro Efrén nos dice: "para el artesano hay cuatro áreas importantes que debe destacar: la materia prima, el diseño, los colorantes y la mano de obra, no importa el tiempo que demore en hacer una prenda sino los resultados".

Efrén Nava Vega >

El maestro Jesús Hernández Torres de San Martín Tilcajetes, es de la etnia zapoteca y es creador de Alebrijes. Se dedica a la artesanía por herencia familiar. En la antigüedad, su comunidad era solo agricultora, y sólo fabricaban juguetes de madera para sus hijos. Usaban tintes naturales que sacaban de las flores y frutos para pintar los juguetes y las máscaras utilizadas en las fiestas, ahora utilizan tintes industriales para darle mas vida al color. Los Alebrijes provienen de los nahuales que según las creencias, son personas que tiene la capacidad de convertirse en animales. Para ellos hay conexión entre los nahuales y los alebrijes. El nombre de alebrijes fue creado por un artesano cartonero de Ciudad de México, ahora el termino alebrije se ha generalizado.

Jesús Hernández Torres y su esposa >

Conocer, compartir y conversar con cada uno de ellos, fue una experiencia muy importante y considero que la iconografía presente en las diferentes manifestaciones artesanales de Perú y México, forman parte de una identidad integradora y vinculante que puede funcionar como un potenciador de valor. Desde al ámbito académico, pienso que nuestro trabajo puede colaborar en la preservación de estos elementos identitarios como fuente de desarrollo y de creación inagotable manteniendo su sentido original.

El material fotográfico es propiedad del Grupo Diseño e Identidad; prohibida su reproducción.