

CAPAS GRÁFICAS: BORDADO HUICHOL 1920-1980

Wixárika se denomina a sí mismo el pueblo huichol de la Sierra Madre Occidental, cuya lengua está emparentada con el náhuatl en la familia yuto-azteca. Renombrados por su sensibilidad artística y por su profunda religiosidad, los **wixáritari** (plural) reconocen un mismo camino vivencial para quienes estudian las artes textiles y para quienes desean convertirse en chamanes. Ambos tipos de principiantes encuentran aliados en las plantas sagradas, **hikuri** (peyote, *Lophophora williamsii*) y **kieri** (copa de oro, *Solandra* sp.), quienes guían su crecimiento espiritual. Las mujeres que aspiran a convertirse en tejedoras y bordadoras magistrales buscan también aliados animales, al igual que los aprendices chamánicos. Tres reptiles son los aliados más importantes de las jóvenes artistas: el lagarto cornudo, el monstruo de Gila y una boa. La tejedora iniciada cuenta las rayas sobre la piel de la serpiente tal como cuenta los hilos para reproducir sus diseños en la tela. Durante cinco años, la joven busca y hace ofrendas a su animal aliado para crear textiles hermosos, pero el pacto dura toda la vida. Artistas y chamanes desarrollan así su conocimiento, sus habilidades y su poder espiritual.

El Museo Textil de Oaxaca conserva una colección importante de tejidos y bordados huicholes que datan de las primeras décadas del siglo XX a los años 1980s. Atraídos por la belleza de sus diseños, cuatro coleccionistas en la Ciudad de México, en Puebla y en Monterrey reunieron en forma independiente numerosas piezas de lana, manta y chaquira, que eventualmente fueron recibidas en donación o adquiridas por la Fundación Alfredo Harp Helú. Dentro de ese acervo hemos seleccionado diecinueve capas usadas por los hombres como atuendo de gala. Optamos por exhibir un solo tipo de prenda para resaltar la creatividad de las diseñadoras indígenas dentro de una forma canónica, que nos permite abordar aquí consonancias entre el bordado **wixárika** y la expresión gráfica contemporánea. Aunque reseñamos brevemente los estudios sobre el simbolismo huichol en los textos de sala y en las cédulas de cada pieza, nos interesa exponer estas capas como obras de arte complejas y sutiles, más que como objetos etnográficos. Redujimos por ello la información acerca de su contexto cultural y enfatizamos cómo se construyen sus diseños, en los que podemos notar dos modalidades principales, composición y expresión. Buscamos de esta manera que la experiencia estética al visitar la muestra provoque un entendimiento integral de los conocimientos que aporta la antropología y los que aporta la teoría del arte.

Los antropólogos y naturalistas que visitaron a los huicholes a fines del siglo XIX y principios del XX documentaron camisas y morrales bordados sobre lana hilada y tejida a mano, que podemos suponer antecieron a las capas y otras prendas de manta (muselina blanca de algodón, de manufactura industrial). Para bordar, las mujeres deshilaban bayeta, un género de lana roja teñida antiguamente con grana que circulaba en el comercio itinerante por todo el norte de México y llegaba hasta las comunidades navajo de Arizona.

En esa zona lejana, las tejedoras hacían lo mismo que las bordadoras huicholes: deshacían la bayeta para incorporar el hilo rojo a sus famosos tapices. El uso de un solo color en los bordados tempranos debe haber facilitado el desarrollo de diseños de alto contraste, propiciando así consonancias con la expresividad gráfica occidental. Otro factor que habrá condicionado la cualidad gráfica de los diseños de las capas es la interrelación entre bordado y tejido, donde podemos advertir dos pares de técnicas paralelas en el textil huichol: el bordado en punto de hilván, cuyos diseños angulares se relacionan estrechamente con los morrales tejidos de trama suplementaria, y el bordado en punto de cruz, donde los diseños hacen eco muchas veces a las fajas y otros tejidos de tela doble, que permite lograr contornos redondeados. Tanto en la técnica de trama suplementaria como en la tela doble, los tejidos huicholes se caracterizan por usar dos colores, por lo general lana blanca y lana oscura sin teñir, de tal manera que los diseños de alto contraste son preponderantes.

Los estambres industriales de lana, que parecen haber llegado a la Sierra en pequeñas cantidades a fines del siglo XIX, permitieron a las bordadoras diversificar su paleta, pero ellas han conservado hasta la fecha la tendencia a diseñar áreas extensas de puntadas en rojo sobre la manta blanca. Al adquirir los estambres, las bordadoras los retuercen con su malacate, mismo tratamiento que deben haber dado a las hebras deshiladas de la bayeta. Modulan así el diámetro del hilo: delgado y resistente para el punto de cruz, más grueso y más flojo para el punto de hilván. En los años 1960 se comenzaron a usar hilos de algodón mercerizado en una gama de colores aun más amplia que los estambres de lana. Las bordadoras crearon una nueva moda, ensartando tres o cuatro hebras juntas para lograr líneas más densas con un efecto de mosaico multicolor, pero las capas modernas mantienen la misma organización básica del diseño. Apreciamos dos elementos en su composición, refiriéndonos a la disposición de los motivos bordados. El primero es una franja ancha inferior en escuadra a lo largo de la orilla inferior (a la que se agrega franela roja), franja que funge como base visual. La conforman figuras bordadas en repetición múltiple, que confieren la percepción de un ritmo continuo. Ello da una sensación de estabilidad y sirve para sostener a las otras figuras en la composición. Equivale a lo que Rudolph Arnheim, estudioso de la apreciación y conformación visual, llama dibujo externo. En la realización de la franja parece imperar un canon, diferente en cada capa pero continuo en todas ellas. La variación estilística de pieza a pieza se reduce al ancho del bordado, el color, y la presencia o ausencia de franjas más angostas que la flanquean.

Por encima de ella encontramos en varias de las capas un segundo elemento de composición, el dibujo interno, un motivo animal (muchas veces un ave) o vegetal que se repite de diferentes maneras, estableciendo ritmos adicionales al que marca el dibujo externo. Esos ritmos pueden variar desde la repetición simple del mismo motivo a un cambio en su orientación (de tal manera que se repite en sentido opuesto), una alternancia entre pájaro y flor, una variación de escala (figuras más grandes dan lugar periódicamente a motivos más pequeños), o el uso de dos o más colores. Estas estructuras visuales polifacéticas logran el equilibrio en la composición final de la pieza. En ocasiones el dibujo interno se reduce a un solo elemento aislado; en algunas capas aparece una gran estrella de ocho puntas o un ave de mayor tamaño en el ángulo de la escuadra que forma la franja externa. Dos de las piezas que exponemos muestran singularidades que nos permiten abundar en las cualidades gráficas del bordado huichol: el tratamiento naturalista de un animal emblemático (el venado) y el delineado de otras figuras mediante puntadas sutiles de contorno. El elemento de origen para la expresión tanto de artistas bordadoras como de dibujantes es la línea, base de la manifestación visual. En el dibujo, que es el principio de la expresión gráfica, podemos encontrar líneas rectas y líneas curvas. Con ellas se producen distintas maneras de dibujar, una realista o naturalista y otra abstracta y sintética. En la primera, la multiplicidad de líneas permite una visualidad volumétrica, en la segunda la sustracción es la característica principal. Por las cualidades intrínsecas de los materiales, los dibujantes usan diferentes superficies y sustancias para modular su expresión; en el caso de las bordadoras huicholes, las variables que tienen a la mano para ello son el tipo de puntada (punto de cruz, hilván, punto de contorno) y el calibre del hilo. Las puntadas delicadas que delinear un caballo y un pájaro en una de las capas se desprenden momentáneamente del bloque abstracto y trazan una cabeza y un pico a la manera de un dibujo a lápiz. El venado naturalista en la otra capa, ejecutado con líneas curvas en punto de cruz que dan efecto de sombreado para resaltar la masa de sus ancas y su lomo, ejemplifica con especial claridad las posibilidades plásticas a disposición de las bordadoras. Este motivo se origina de hecho en un dibujo impreso.

En contrapunto con el esquema más o menos rígido de diseño que hemos descrito, algunas capas muestran varias figuras libres, aparentemente colocadas al azar, por encima de la franja de bordado compacto. Muchas de ellas semejan esbozos inconclusos. La espontaneidad de esos diseños pareciera reflejar preceptos plásticos alternos, donde se admiten la experimentación y los trazos gestuales. En estas piezas se manifiesta quizá lo que los huicholes llaman **'iyari**, la memoria-corazón de la persona. Las artistas textiles explican que son los sueños y el peyote, tan íntimamente integrado en sus vidas, las experiencias que les ayudan a desarrollar los diseños: “El **'iyari** crece como una planta, porque cuando la mujer es joven, tiene un corazón pequeño. Pero cuando ella crece, el corazón crece como una planta para hacerse más grande.” (Schaefer, 2003, p. 177). Haber nacido con el **'iyari** de su familia y de sus ancestros no confiere acceso automático a ese conocimiento: el **'iyari** debe ser nutrido para que crezca la memoria-corazón de la persona. Aprender el arte textil es una manera de alimentar y acceder a esa consciencia interior. Cuando una mujer teje o borda con su **'iyari**, no necesita copiar una figura. Por el contrario, los diseños que ella crea son considerados una manifestación directa de su entraña más profunda. Lo que pudiera parecer a primera vista como escauceos de una artista desinhibida, conlleva para los huicholes gran disciplina, devoción e introspección. En esa visión, los diseños cobran vida. Sentir una obligación sagrada debe impulsar la creatividad extraordinaria de los bordados que exponemos aquí. Porque, en palabras de Murena, la esencia del arte es presencia del Otro Mundo.

olgaMargarita dávila y Alejandro de Ávila
Curadores