

Cariño a Oaxaca

Tal es el título de un libro publicado en 1938 por Jacobo Dalevuelta, seudónimo de Fernando Ramírez de Aguilar, periodista y crítico literario oaxaqueño (1897-1953). Página tras página, gota a gota, su texto destila amor a su tierra, a su gente y a sus costumbres. Evocamos la obra de Dalevuelta al presentar una nueva exhibición de textiles en el MTO porque el afecto a Oaxaca explica la presencia de cada una de estas obras de arte en este museo: todas ellas nos fueron donadas en años recientes por coleccionistas originarios de otras regiones de México y de otros países del mundo, quienes pasaron tiempo en nuestro estado y se encariñaron con su luz, su cielo, sus montañas y su tejido humano, como los describió y exaltó Ramírez de Aguilar.

Ya hemos mostrado en exposiciones anteriores la diversidad de fibras, colorantes, técnicas y diseños que caracteriza al textil oaxaqueño. Lo mismo podemos apreciar en esta nueva muestra de tejidos y bordados que provienen de siete de los quince pueblos originarios, y representan a diecisiete de las más de sesenta lenguas indígenas habladas en la entidad. Sin que nuestra/os donantes se lo propusieran al formar sus colecciones, y sin que nosotros buscáramos hacerlo visible al escoger las piezas a exhibirse, el conjunto de textiles que cuelga ahora en esta sala ilustra vívidamente la habilidad y la riqueza de estilos en manos de las mujeres oaxaqueñas seguidoras de Aracne. Según una fábula de Ovidio, esa joven talentosa superó a la inmortal Minerva en un concurso de hilado y tejido, y entonces la diosa ofendida la convirtió en araña. A manera de contrapunto con la literatura clásica de Occidente, en la tradición oral de las comunidades mixtecas de la costa de Oaxaca fue una araña la que inspiró a las abuelas para inventar el telar, después de admirar ellas su tela, que instigó su curiosidad y propició sus reflexiones.

Al igual que en otros espacios culturales de México y de todo el mundo, los últimos quince meses de pandemia han sido para el MTO el periodo de mayor introspección y reflexión colectiva desde que se fundó el museo. Nos parece oportuno montar esta exposición justo ahora, cuando la incertidumbre se impone de nuevo en la agenda global, ante la propagación de variantes más infecciosas del COVID-19. Frente al temor creciente y el aislamiento individualista, nos unen lazos comunitarios que se han tejido entre nosotros como telarañas piadosas, que conjuran la tristeza y la desesperanza. Con esta exposición queremos expresar nuestra gratitud hacia las personas que creen en nuestro trabajo: deseamos hacer patente nuestro sueño de seguir hilando junt@s una hermosa trama, guiad@s por nuestro cariño a Oaxaca y a México.

Alejandro de Ávila B.
Curador
Museo Textil de Oaxaca

Affection for Oaxaca

Cariño a Oaxaca ("Affection for Oaxaca") is the title of a book published in 1938 by Jacobo Dalevuelta ("Jacob Turn-it-around"), the pseudonym used by Fernando Ramírez de Aguilar, a Oaxacan journalist and literary critic (1897-1953). Page after page, drop by drop, his text distills love for his homeland, its people and their customs. We evoke the work of Dalevuelta, as we present a new exhibit of textiles at the MTO, because it's the affection for Oaxaca that explains the presence of every one of these works of art at this museum: all of them were donated to us in recent years by collectors originating in other areas of Mexico, and in other countries of the world, who spent time in our state and grew fond of its light, its sky, its mountains and its human fabric, as they were described and praised by Ramírez de Aguilar.

In previous shows we have highlighted the diversity of fibers, dyestuffs, techniques and designs which characterizes Oaxacan textiles. We may appreciate the same features in this new selection of weavings and embroideries which come from seven of the fifteen first nations, and which represent seventeen of over sixty indigenous languages spoken in the state. Though our donors did not intend it so when they put together their collections, and though we did not seek to make it visible as we chose the pieces to be shown, the ensemble of textiles that now hangs in this hall illustrates vividly the dexterity and the wealth of styles in the hands of Oaxacan women who follow Arachne. According to a fable recorded by Ovid, that talented young woman outdid the immortal Minerva in a spinning and weaving contest, so the aggrieved goddess turned her into a spider. As a counterpoint to Western classical literature, in the oral tradition of the Mixtec communities of the coast of Oaxaca, it was a spider who inspired the grandmothers to devise the loom, after they admired her web, which aroused their curiosity and spurred their reflections.

Like other cultural spaces in Mexico and throughout the world have experienced, the past fifteen months of the pandemic have been for the MTO the period of deepest introspection and collective reflection since the museum was founded. It seems the right time to mount this show just now, when uncertainty dominates the global agenda once again, as we confront the spread of more infectious mutants of COVID-19. In the face of growing fear and individualistic isolation, we are bound together by communal ties which have been entwined between us like a merciful spiderweb, which dispels sadness and hopelessness. Through this exhibit we would like to express our gratitude to the people who believe in our work: we wish to make manifest our dream to keep spinning a beautiful yarn together, guided by our love for Oaxaca and for Mexico.

Alejandro de Ávila B.
Curator
Museo Textil de Oaxaca