

nu kutisi'in iti
creación a la distancia
Kutch – Oaxaca

Existen más de 15,000 km entre el estado de Oaxaca y el distrito de Kutch, en el estado de Guyarat, India. Con una diferencia horaria de 11 horas y media entre un lugar y otro, y con una enorme diversidad de lenguas habladas por los habitantes de cada punto, parecería improbable una colaboración creativa y exitosa. Pero, ¿quién no disfruta de un reto estimulante?

En 2019 emprendimos un viaje interoceánico con las tecnologías digitales como nuestro medio de transporte. Somaiya Kala Vidya, un instituto educativo en diseño para artesanos en Kutch, y el Museo Textil de Oaxaca invitaron a artistas del telar, del color y de la aguja a conocerse y a co-crear una pequeña colección de obras textiles. Una video-llamada grupal –a las 9 am en Oaxaca / 8.30 pm en Kutch– dio inicio a las conversaciones entre artesanos egresados de Somaiya Kala Vidya y tejedorxs, tintorerxs y bordadoras de Oaxaca que han participado en múltiples iniciativas de este Museo. Todas las personas del grupo contaban con experiencias previas de colaboración con diseñadorxs locales e internacionales, así como con otrxs artesanos de las regiones respectivas; sin embargo, ésta era la primera oportunidad para co-crear con colegas del mismo oficio en un país distinto.

Tras formar los equipos de trabajo entre participantes de Oaxaca y de Kutch, cada mancuerna debió elegir un concepto a abordar en sus obras, así como los colores a emplear para que existiera una coherencia visual en cada conjunto. Las herramientas a disposición para lograr esta comunicación fueron, primordialmente, la aplicación de WhatsApp y sistemas automatizados de traducción. Veinticinco participantes hablantes de un total de diez idiomas idearon la forma más efectiva para comunicarse y entenderse entre sí: el arte. Fotografías, mensajes de texto, dibujos y clips de video iban y venían a través del internet, por lo que el resultado fue un fascinante intercambio entre conceptos, técnicas y culturas.

La demanda de textiles artesanales y la voracidad de una sociedad global de consumo ha empujado a la producción textil en Kutch y Oaxaca hacia una dirección guiada por la mercadotecnia y la rentabilidad. La experiencia que hoy presentamos brindó la oportunidad a cada participante de considerar distintas maneras de pensar sobre un concepto en particular, así como en torno al arte y a la vida.

Ester Porras menciona: "Conocimos un mundo nuevo a través de otros ojos por medio del color, la lengua, la imagen y el textil", mientras que Moisés Martínez explica que "los tejidos son como la música: aunque el intérprete hable otro idioma, puede interpretar las notas musicales... así en los textiles, donde el tejido es el compás, las notas son el bordado, el deshilado y el empuntado." Adil Khatri expresa: "Este tipo de colaboraciones nos permite ir más allá de cualquier limitante. Representan una oportunidad para empujarnos a nosotros mismos." Finalmente, Laxmi Parmar anota que "Una artesana de Kutch trabajando con una artesana de Oaxaca es como andar juntas en este camino... muestra que la tradición va siempre hacia adelante."

Sortear los obstáculos geográficos, de horario, lingüísticos y materiales no habría sido posible sin la convicción y dedicación de cada parte involucrada en el proyecto. Este ejercicio refleja un esfuerzo colectivo donde cada etapa del proceso, desde la planeación y seguimiento, pasando por la redacción de textos y hasta llegar a la instalación museográfica, es un aspecto de la co-creación donde las decisiones se tomaron después de numerosas conversaciones y acuerdos. Con más de un año de retraso debido al cierre que nos obligó la pandemia en 2020, nos complace compartir esta experiencia con ustedes.

nu kutisi'in iti
creación a la distancia
Kutch – Oaxaca

There are more than 15,000 km between the state of Oaxaca and Kutch district, in the state of Gujarat, India. With a time difference of eleven and a half hours between the two locations, and with an enormous diversity of languages spoken by the inhabitants of each, a successful creative collaboration might seem unlikely. But who doesn't enjoy an exhilarating challenge?

In 2019 we embarked on an interoceanic journey with digital technologies as our means of transport. Somaia Kala Vidya, an institute of design education for artisans in Kutch, and the Textile Museum of Oaxaca invited weavers, dyers and needle artists to get to know each other and co-create a small collection of textile works. A group video call – at 9 am in Oaxaca / 8.30pm in Kutch– began conversations between artisan graduates of Somaia Kala Vidya and textile artisans from Oaxaca who have participated in multiple initiatives of this Museum. All of the participants had previously collaborated and exchanged experiences with local and international designers, as well as with other artisans from their respective regions; however, this was the first opportunity to co-create with fellow artisans from another country.

After Oaxaca and Kutch artisans were grouped into teams, each team chose a theme to address in their works, as well as a color story so that there would be a visual coherence among members of the team. The artisans communicated primarily through the WhatsApp application and automated translation systems. Twenty-five participants speaking a total of ten languages determined that the most effective way to communicate and understand each other was through art. Photographs, text messages, drawings and video clips came and went across the internet and the result was a fascinating exchange of concepts, techniques, and cultures.

The demand for artisanal textiles and the voracity of a global consumer society has pushed textile production in Kutch and Oaxaca in directions guided by marketing and profitability. This project provided an opportunity for each participant to consider different ways of thinking not only about concepts, but also about art and life.

Ester Porras says, "We encountered a new world through other eyes through color, language, image and textiles," while Moisés Martínez explains that "fabrics are like music: although the performer speaks another language, he can interpret the musical notes ... so in textiles, where the weaving is the compass, the notes are the embroidery, the fraying, the knotting." Adil Khatri says, "This type of collaboration allows us to go beyond any limitations. It represents an opportunity to push ourselves." And Laxmi Parmar notes that "an artisan of Kutch working together with an artisan from Oaxaca is a kind of moving together along the path....showing that tradition is always going forward."

Overcoming geographical, timetable, linguistic and material obstacles would not have been possible without the commitment and dedication of all the people involved in the project. This exercise reflects a collective effort where each stage of the process, from planning and monitoring, through the writing of texts and the design of the exhibition, is an aspect of co-creation where decisions were made after numerous conversations and agreements. With more than a year of delay due to the closure forced by the pandemic in 2020, we are pleased to share this experience with you.