

diseño e iconografía

Geometrías de la imaginación

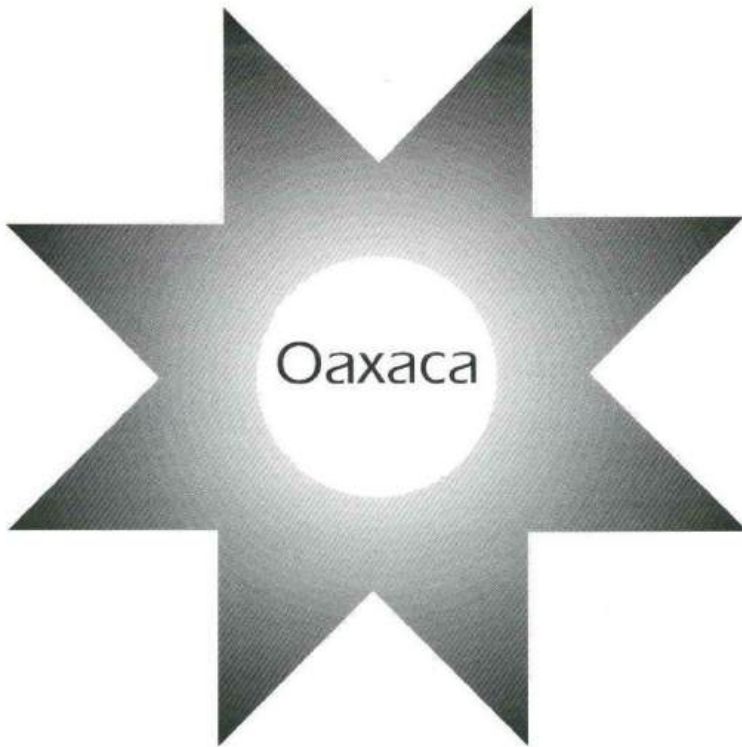
A large, stylized red star with eight points, centered on the cover. It has a circular cutout in the center.

Oaxaca

diseño e iconografía

Geometrías de la **imaginación**

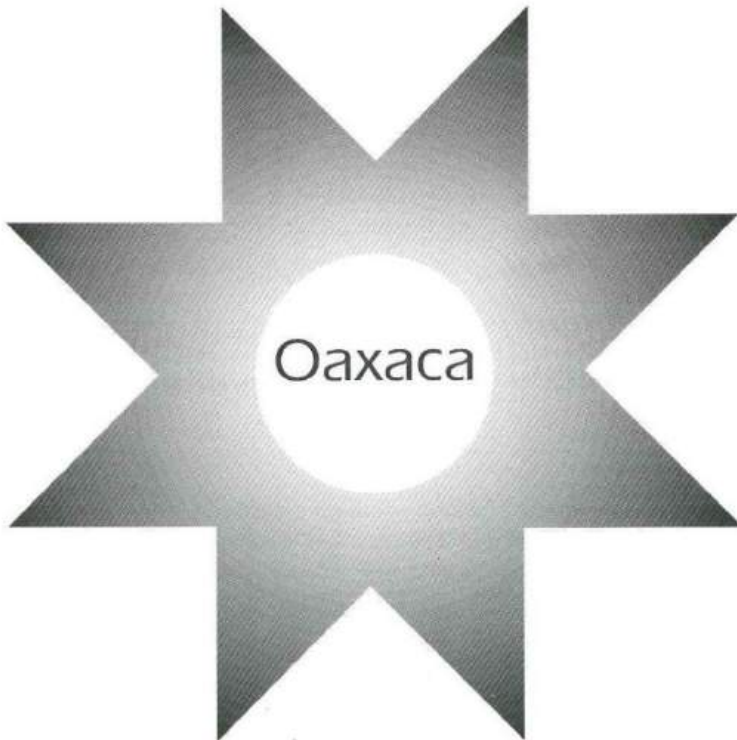

diseño e iconografía

Geometrías de la **imaginación**

Sergio Carrasco
Compilador

Ana María Gómez G.
Investigadora

Primera edición: 2001

Producción: Encuentro para el camino para la promoción
de la Cultura y el Arte Popular en el estado de Oaxaca

D.R. © Sergio Carrasco Vargas

© Encuentro para el camino para la promoción
de la Cultura y el Arte Popular en el estado de Oaxaca
Villas Xoxo, condominio 5, casa 26, Sta. Cruz Xoxocotlan,
Oaxaca. C.P. 71230

ISBN 970-18-7060-3

Impreso y hecho en México

Contenido

INTRODUCCIÓN [13]

PRESENTACIÓN [23]

MOTIVOS [25]

Antropomorfos [27]

Astros [36]

Fitomorfos [39]

Geométricos [53]: Triquis [81]

Signos, marcas y señales [97]

Zoomorfos [110]

RECREACIONES [141]

GLOSARIO ICONOGRÁFICO [195]

Antropomorfos [197]; Astros [200]; Fitomorfos [202];

Geométricos [206]; Signos, marcas y señales [214];

Zoomorfos [218]

BIBLIOGRAFÍA [231]

AGRADECIMIENTOS

A los Promotores Culturales de la Unidad Regional Oaxaca de Culturas Populares: Engracia Pérez Castro, Natividad Estela Zárate López y Virgilio Jiménez Francisco.

A los Promotores Culturales de la Unidad Regional Tuxtepec de Culturas Populares: Jaime Hidalgo Olivera, Lourdes Quinteros Zugaide y Angelina Ignacio Martínez.

RECONOCIMIENTOS

A la socióloga Griselda Galicia García que con un espíritu dispuesto y un corazón comprometido con su pueblo, primero desde la Dirección de la Unidad Regional Oaxaca de Culturas Populares y después desde la Dirección General, ha abierto el camino para que diversos especialistas inicien la recuperación de las imágenes y las iconografías del arte indígena plasmadas en piedras, textiles, cerámicas, maderas, metales y papeles de los creadores indígenas y mestizos.

Un agradecimiento especial a la voluntad puesta en este proyecto.

A la doctora Margarita Dalton por haber acogido y apoyado la idea en un momento tan oportuno.

A Marcos Sandoval Cruz por su aval y reconocimiento a la idea, por su aporte al fortalecimiento de la cultura indígena y su total disposición en participar del proyecto; fue la piedra fundamental para este primer trabajo.

A Roger Merlín Arango por haber apoyado solidaria y prácticamente durante una de las etapas más importantes.

A la doctora Sol Rubín de la Borbolla, directora de la Fundación Daniel Rubín de la Borbolla que contribuyó material y moralmente para la edición de este libro.

A todos los amigos y compañeros que con sus palabras de aliento y consejos, contribuyeron a la concreción de esta obra.

A Ana María Gómez, coautora, que realizó grandes esfuerzos para que este libro viera la luz. Gracias por su paciencia.

Introducción

LA PRIMERA IDENTIDAD

Entonces no había gente, ni animales, ni árboles, ni piedras, ni nada, todo era desierto, desolado y sin límites. Encima de las llanuras el espacio yacía inmóvil; en tanto que, sobre el caos, descansaba la inmensidad del mar. Nada estaba junto ni ocupado. Lo de abajo no tenía semejanza con lo de arriba. Ninguna cosa se veía de pie. Sólo se sentía la tranquilidad sorda de las aguas, las cuales parecía que se despeñaban en el abismo. En el silencio de las tinieblas vivían los dioses que se dicen: Tepeu, Gucumatz y Hurakán, cuyos nombres guardan los secretos de la creación, de la existencia y de la muerte, de la Tierra y de los seres que la habitan.

Las Leyendas del Popol Vuh

(Interpretación Literaria de Ermilo Abreu Gómez)

Antiguas y ancestrales historias cuentan que al principio fue la más profunda oscuridad y de ella emergió la luz. Por decisión de los dioses, de entre la sagrada luz y la sagrada oscuridad fue creado el mundo, lugar de montañas, volcanes, desiertos y planicies, de insondables abismos y aguas aposentadas y turbulentas, morada de seres humanos, de insectos y animales, de aves y peces, plantas y árboles, piedras grandes y pequeñas.

Los mitos de origen son puntos de partida, la raíz primigenia que hay que transitar para encontrar las pistas de nuestra historia cultural, la identidad que nos permite reconocernos, descubrirnos e inventarnos; somos lo que pensamos, lo que creemos, lo que profesamos, hacedores todo el tiempo, estupefactos y maravillados, descubridores de secretos y misterios profundos; somos todos y cada uno de nosotros eslabones sucesivos y constantes de una espiral infinita, interminable: la vida, la muerte; la muerte, la vida...

Signos, gestos y señales, marcas tan propias y tan iguales a todas. Y sin embargo podemos intentar reconocernos diferentes en la diversidad histórica y cultural, en la forma, en los estilos, en la construcción ininterrumpida de visiones, de cosmogonías, de geometrías y lenguajes-espejo que nos reflejan, líneas y colores que se entretajan incansables en nuestros sueños más antiguos.

El futuro sólo es posible en el aprendizaje minucioso del pasado, porque el futuro no existe, sino, por lo que hicimos y lo que hacemos, es menester voltear la mirada para encontrar el camino hacia adelante.

El signo no significa ni tiene contenido si éste no se halla ubicado en el lugar exacto y universal que le corresponde en nuestros distintos lenguajes. El gesto tiene sentido por el signo, y éste sólo significa por lo que expresa de nosotros, la singular manera de ver y entender el mundo y el universo. Esto quiere decir entonces que cada signo corresponde a un sistema organizado, ordenado y concensuado, que se estructura a partir del conocimiento aprehendido y acumulado, de las leyes y formas muy propias del funcionamiento de la naturaleza y el universo.

Una comunicación humana verdadera y profunda sólo ocurre, sucede, en la ritualización del acto mismo de comunicarse, ceremonia ésta, construida de liturgias simples o complejas, liturgias necesarias en la construcción de puentes para circular de ida y vuelta entre los abismos de comunicación intercultural e interpersonal haciendo trascendente la comprensión exacta de los significantes expresados en los símbolos, sean éstos visuales, sonoros o táctiles.

Los símbolos, cualquiera sea su forma expresiva y sus significados, sólo tienen sentido en el contexto de un determinado espacio-tiempo, histórico y cultural. Las representaciones simbólicas de las civilizaciones más antiguas y las contemporáneas se entretajan, se reencuentran, se bifurcan, se fragmentan, se funden, se pierden en los abismos de la memoria, retornan y se transforman para comunicar nuevos lenguajes.

Cultura y artesanía

Los actuales límites geográficos del territorio ocupado por los Estados Unidos Mexicanos son históricamente muy recientes, este territorio fue parte de uno mucho más extenso, habitado por las grandes civilizaciones mesoamericanas. Durante milenios estos pueblos tan diversos se fueron gestando, amalgamando, entramando hasta alcanzar altos niveles de desarrollo cultural y técnico dejándonos una vasta e invaluable herencia de maravillosas e imperecederas obras de arte, de monumentales edificaciones

nes arquitectónicas, de saberes y cantares, de lenguas y sonoridades abigarradas, formas, colores y símbolos, que con sus claros y profundos sentidos marcan indeleblemente nuestra identidad contemporánea.

A pesar de la enmarañada y tortuosa historia que sufrieron los pueblos indígenas mexicanos, a lo largo de un difícil proceso de colonización, subsisten actualmente alrededor de 52, identificados por sus lenguas y expresiones culturales propias conformando un entramado pluriétnico de gran diversidad. La tradición cultural milenaria de estos pueblos tiene hoy en día vigencia en todas sus manifestaciones artísticas y artesanales.

Por sus concepciones filosóficas y religiosas muy propias, gran parte de su producción artística y utilitaria está dirigida al uso ritual y cotidiano; cabe destacar sin embargo, que muchos objetos de uso tradicional han sido sustituidos por objetos manufacturados industrialmente. Este fenómeno del desarrollo, asociado a importantes cambios políticos, económicos y demográficos ocurridos en las últimas siete décadas, ha generado la transformación y en muchos casos la desaparición de muchos objetos, utensilios y vestimenta, que eran manufacturados de manera artesanal y con materiales propios.

En México, como en otras partes del Abya Ayala,* las formas y el color aplicados a las diversas expresiones artísticas sufrieron algunas veces cambios tan profundos que transformaron los significados, el sentido de los símbolos, los usos y los valores, sobre todo porque los pueblos indígenas y mestizos como otros de América, han resentido la presencia histórica de otras culturas con distinta ideología, concepción filosófica y religiosa que han introducido y entremezclado su particular visión de concebir la vida y el universo. Por lo tanto, las formas y el color en las artes populares y las artesanías indígenas y mestizas asumen elementos nuevos y nuevas utilidades. De esta manera, podremos hablar de tradición cultural prehispánica, tradición cultural colonial, tradición cultural republicana y finalmente como un gran crisol, la tradición cultural mexicana.

El lenguaje signico, iconográfico y ornamental de los objetos y productos de las artes populares y la artesanía, son sobre todo lenguajes simbólicos que expresan lugares geográficos, pertenencias, naturalezas, animales y vegetales, signos y símbolos sagrados, etc., con un

* Nombre prehispánico del continente americano, designado así por los indígenas sudamericanos.

común denominador de estilos y estéticas donde el sello de lo indígena es constante y evidente.

De toda la producción artesanal mexicana, el color y el diseño “tradicional”, alcanzan niveles monumentales, sobre todo por la cantidad y variedad de formas e imágenes reproducidas sobre todo tipo de materiales y soportes. Pueden diferenciarse, a pesar de las similitudes de los signos y significados simbólicos, una infinidad de estilos que permiten reconocer con claridad su procedencia étnica. Entre los estilos y técnicas más importantes podemos señalar los baúles y cofres de Olinalá o los baúles chiapanecos con clara influencia europea en muchos de sus ornamentos, la antigua técnica prehispánica de la laca y sus preparaciones son ejemplo de los sincretismos culturales mexicanos.

Una primera revisión sistemática de los diferentes monumentos históricos de la producción textil nos ha permitido advertir lo siguiente:

En la producción artística prehispánica que conocemos se destaca un conocimiento profundo en el uso de materiales, de tintes naturales (vegetales, animales y minerales), hilados de algodón nativo y de construcción de telares. Las tejedoras (suponemos) no utilizaban soportes previos para dibujar la idea, ésta (la idea formal o plástica) era elaborada en los estados de ensoñación, espacio excepcional para construir y entremezclar de manera orgánica los símbolos y las representaciones del mundo mítico y religioso, donde la incorporación de lo real geometrizado establecía los ámbitos y espacios de su cosmogonía y el desarrollo de una memoria prodigiosa. El color en los textiles mexicanos juega un papel fundamental, pues, es parte de un alfabeto codificado que además de expresar una estética muy propia, permite una lectura precisa que identifica lugares geográficos, familias, linajes y prestigios, ecologías, tipo de producción, propiedades y pertenencias, etcétera.

De ninguna manera se podrá omitir la maravilla de las artes del fuego: la cerámica y la orfebrería en plata y oro; artes que alcanzan niveles de absoluta exquisitez plástica y estética. Otro testimonio, que podemos apreciar aún en nuestros días, es la talla de la piedra, que ha dejado obras escultóricas y arquitectónicas extraordinarias.

La conquista española y la instauración de la Colonia, marcan históricamente cambios radicales en la vida de los pueblos indígenas: la producción artística y artesanal es invadida de nuevos conceptos, valores y utilidad, generando cambios tecnológicos por la incorporación de nuevos instrumentos y herramientas en el quehacer productivo en general. Esta presencia colonial, si bien introduce muchos cambios e

incorpora a partir de la “extirpación de idolatrías”, nuevos elementos y valores iconográficos en el conjunto de la producción artesanal indígena, mantiene actualmente no sólo estructuras morfológicas de la iconografía prehispánica, sino usos tecnológicos que han variado muy poco, sobre todo en la textilería tradicional.

La presencia colonial genera, introduce y desarrolla nuevos objetos y productos artísticos y artesanales como los impresionantes artesanales tallados en madera en los techos de las grandes iglesias y monasterios, cargados de símbolos místicos y religiosos; los retablos, altares, santos y vírgenes que impregnan la arquitectura y la vida cotidiana de los pueblos y ciudades fundadas por los colonizadores hispanos sobre los despojos y ruinas de las ciudades indígenas conquistadas y sus lugares sagrados.

Los grandes maestros indígenas, artistas y artesanos, son instruidos y formados en el uso y manejo de nuevas herramientas, estilos y formas de la nueva arquitectura, del tallado en piedra, la pintura, la orfebrería en plata y oro, etc., por artistas y artesanos europeos que vienen en las misiones evangelizadoras. En la labor textil, los grandes obreros organizan de otras maneras la producción, incorporando nuevas técnicas, nuevos tipos de telares; las técnicas metalúrgicas y forja de metales ferrosos significan un avance de enorme importancia porque incorporan al quehacer artesanal una gran variedad de nuevas herramientas e instrumentos que alivian la labor de los artesanos de estas épocas.

La presencia colonial genera en los primeros siglos de la conquista, cambios radicales en los significados simbólicos y los conceptos estéticos y plásticos en el quehacer artístico y artesanal de los creadores indígenas, no sólo por la incorporación de nuevas tecnologías sino por los cambios en el uso y aplicaciones de los objetos y las imágenes. Es de hacer notar que a través del tiempo los diferentes pueblos y etnias indígenas incorporan muchas de las influencias estilísticas traídas por los europeos, que a su vez son producto histórico de largos procesos de mestizaje cultural. Los creadores indígenas apropiándose de estos estilos los reconvierten a sus códigos, manteniendo así casi intacta una fantástica cantidad de diseños e imágenes iconográficas con una identidad propia.

Otro elemento muy importante de resaltar en la producción artística y artesanal de los pueblos y comunidades indígenas en general, es el sentido y el valor ritual que han adquirido o tienen muchos objetos e imágenes que ellos elaboran, es así por ejemplo, que algunos rebozos

y huípiles, blusas y fajas, se tejen con delicados bordados y brocados para ser usados en ceremoniales religiosos, bodas y fiestas. Existen con seguridad, en diversas comunidades indígenas de México, muchos objetos y utensilios que tienen connotaciones sagradas y/o especiales, ya sea porque son de uso ceremonial o porque la vida cotidiana indígena es cruzada por prácticas y tradiciones que son comunes y compartidas por todos en sus quehaceres, prácticas, usos y saberes que pasan de una familia a otra, igual que en el sistema de autoridades por usos y costumbres.

La complejidad o simplicidad de las liturgias practicadas en los rituales exige que los objetos artesanales contengan de alguna manera, en su forma y sus colores, el sentido simbólico para los que fueron hechos: los incensarios de barro o arcilla, vasos o cuencos de madera, velas y braseros, judas de cartón y papel, torres y remolinos de cuetes atronadores, lluvia de colores vueltos luces, o aguas, o papeles. Todo tiene connotaciones mágico-religiosas en el universo olístico de los pueblos indígenas, por lo tanto, toda la producción de diseños aplicados a los objetos de uso y ornamentación en el mundo indígena tienen un valor ritual y sagrado.

A partir de la instauración de la Colonia y después de la República hasta nuestros días, diversas cosmovisiones del mundo y la vida conviven en un contexto de violencia contenida o reprimida. Por un lado la violencia fragmentadora que deviene del poder colonial o republicano, y contrapuesta, la violencia originaria que asume el papel de un muro de contención frente al avasallamiento y la extirpación de creencias profundas que aún permanecen con una gran capacidad de ritualización, permitiendo el desarrollo de una cultura mestiza enraizada en las grandes culturas indígenas de México. Es difícil decir hasta dónde llegan las fronteras de un mundo y el otro, lo indígena lucha por sobrevivir utilizando adecuadamente el arte de las superposiciones aparentes; este arte de la sobrevivencia cultural que permite las prácticas de concepciones religiosas propias, que parecen entremezclarse, mestizarse, pero que tienen sus propias estructuras litúrgicas y su propio espacio sacral, donde las formas y los símbolos se adecúan para no perder en la memoria. Así los objetos diseñados, producidos y utilizados por estos pueblos, son capaces de incorporar elementos extraños a su cultura y aprovecharlos, dándoles forma y color.

La extraordinaria y vasta producción de diseños indígenas con sus valores de uso propio e identidad, tiene la capacidad de teñir casi

todo lo que produce y ha de producir el mundo urbano mestizo en términos de las artes populares y artesanías.

Las artes populares mestizo-urbanas

El diseño artesanal mestizo como tal ha de tomarse en cuenta a partir de la instauración de la Colonia y posteriormente la República. En el contexto histórico colonial las artesanías y las artes populares, que podemos llamar urbanas, se desarrollan a través de la creación de talleres o escuelas de artes y oficios en los que la mano de obra artesanal indígena es calificada, para servir al nuevo poder colonial que se expande, creando pequeñas y grandes urbes que requieren todo tipo de mano de obra artesanal calificada: talladores de piedra y madera para la construcción de portadas y arcos, santos y retablos; ebanistas y maestros carpinteros para la producción de muebles y utensilios; ceramistas y alfareros; joyeros y orfebres; herreros; talabarteros; tejedores; constructores y albañiles; zapateros y sastres; artistas pintores y escultores, arquitectos, cronistas e ilustradores, imprenteros y obreros esclavos. La introducción de otros códigos de valores estéticos diferentes y de otro tipo de diseño, requerían inicialmente, para adecuarse a la nueva estructura, la negación y la discriminación de otros valores diferentes a los suyos, aunque ello implicara para el orden colonial sorprenderse necesariamente y en secreto de las grandes habilidades de los indios, de sus monumentales obras de arte y de la diversidad de sus artesanías y utensilios. De hecho, muchos objetos son incorporados al uso cotidiano colonial; podríamos decir que el mestizaje ocurre cuando los artesanos indígenas reclutados ponen de sí, no solamente sus diseños sino sus sueños, sus grafismos y la utilidad de éstos en la elaboración de objetos y utensilios de uso diario, además el poder creador de sus prodigiosas manos.

Podemos observar en la actualidad una inmensa variedad de productos artesanales elaborados durante la Colonia, de gran manufactura y calidad estética innegable, en los que el diseño indígena y europeo se entremezclan formando nuevos estilos y adaptando tecnologías que se utilizaban en ambas culturas.

A partir de la instauración de la República y la puesta en ejercicio de las ideas liberales en la creación de lo que conocemos como nuestros países, se instauran también nuevas formas de trabajo y organización en el quehacer artesanal, se fundan las mutuales artesanales, escuelas de artes y oficios, sindicatos gremiales de artesanos y ramas anexas, etcétera.

La fuerte influencia del proceso de mestizaje traslada a las ciudades y pueblos, formas y diseños que se expresan en las grandes fiestas religiosas con la producción de nuevos objetos y utensilios, muchos de ellos de uso sacro; la convivencia de culturas simbióticas donde una cultura, de manera dinámica, invade, enriquece y transforma a la otra. Los dioses ancestrales toman otras formas, otros ropajes, para esconderse de los extirpadores de idolatrías, y se transforman. El dios del rayo asume la personalidad de Santiago o de San Marcos, el poderoso señor de los Chamanes. Y así, las danzas con ropajes y máscaras fantásticas irrumpen desde siempre, donde la imaginación desbordada diseña formas e incorpora colores que se imbrican con los acordes de sonidos ancestrales.

Las artes populares y la artesanía mestizo-urbana mexicana contemporánea, están amarradas de manera muy estrecha a las manifestaciones de la cultura indígena-mestiza y a sus fiestas religiosas que son el contexto donde se crean; todo objeto que se produce para la fiesta, en términos de diseño, sufre cambios constantes, incorporando o adoptando tanto materiales como iconografías que no pertenecen a la tradición. Una lectura en el tiempo, de los diseños de máscaras por ejemplo, nos permitirá advertir que las formas y los significados, no sólo han ido cambiando sino que se han olvidado u omitido significados importantes. La concepción que le imprimen los artistas populares a las máscaras del diablo “cristiano-pagano”, que con su muy propia representación del infierno, permiten que el poder de los arcángeles sea mediador de tragedias. Diablos y demonios danzantes, corruptores y malignos invitando insistentes a practicar la lujuria, la gula y la avaricia, además de muchas otras cosas, mientras las diablas en su carácter de reinas de la oscuridad, son incitadoras al pecado y proveedoras de placeres ignotos. Los primeros diseños de este tipo de máscaras fueron, seguramente en siglos pasados, sobrias de forma y revestidas con elementos y características de la fauna fantástica que habita las profundidades del inframundo, reino de los jaguares dioses y las serpientes; las máscaras y danzas de las últimas décadas han sufrido cambios sobre todo en el uso y abuso de nuevos materiales, exuberancia de colores rosados con contornos verde limón y rojos magenta que deslumbran. A veces estas transformaciones o transgresiones a la tradición son parte y esencia del mestizaje, afirmación e identidad que se incorpora a las manifestaciones folklóricas del arte popular y artesanía mestizo-urbana.

Oaxaca, lugar de prodigios y pueblos milenarios

Entre montañas, mares y valles, entre pináculos mágicos que moran las nubes y la luna, territorio definitivo de los dioses, sitio de confluencias, embrujos y sueños tan antiguos como el último diluvio.

Los orígenes primigenios de las civilizaciones y pueblos indígenas que pueblan Oaxaca se remontan a casi 10 000 años a.C., pueblos tan antiguos y profundos, más aún que el milenario árbol del Tule. Según vestigios encontrados, se sabe que llegaron los primeros moradores de estas regiones en tiempos inmemoriales a los valles centrales.

5 000 años a.C. domesticaron el maíz y mil años después el frijol. Se considera que hace como 4 000 años a.C. varias de las lenguas que aún se hablan en Oaxaca se desprendieron del tronco lingüístico madre otomangue: el zapoteco y el chatino, el mixteco, cuicateco, amuzgo y triqui, el popoloca, el mazateco, el chocho, el ixcatéco y el chinanteco. Los reinos se sucedieron uno tras otro, ahí quedan Montealbán y Mitla para recordarnos sus grandezas.

Este libro trata de las iconografías y diseños, creados e inventados por los artistas y artesanos indígenas y mestizos de Oaxaca a través de los siglos; marcas y señales, lenguajes visuales llenos de misteriosos significados que nos señalan lugares, geografías y mitos, historias resumidas, repletas de mística sabiduría codificada o sencillas percepciones de la naturaleza y sus alrededores, cantares visuales de formas y sentidos que pretenden amarrar por la cintura el universo todo. Huellas impresas sobre diferentes soportes, largo rastro de simbologías y significados, formas y colores que se ajustan de manera precisa a un estilo de posibilidades infinitas que se transforma mágicamente hasta el asombro.

El caos se ordena en el cuadrado, forma geométrica perfecta para expresar la conciencia del hombre y la infinitud en la que está inmerso eternamente. Como es arriba es abajo; el cuadrado al centro se replica como un espejo hacia arriba y hacia abajo, formándose un rectángulo perfecto, donde encaja con exactitud desde el ángulo superior derecho al ángulo inferior izquierdo, la diagonal "Pi". El cuadrado es una espiral circular en movimiento, el tiempo son dos cuadrados que son uno, éste se mueve hacia la derecha representando la luz, lo masculino, y hacia la izquierda representando la oscuridad, lo femenino. Son cuatro movimientos paralelos los que crean la cruz de las ocho puntas, geometrías que en forma de diamante son llaves de acceso al inframundo, cuando por los cielos cruzan las pléyades, cruz de encuentro de los senderos celestiales, Venus, la estrella y sus misteriosos flujos, el peyote

octágono, morada del dios venado azul. El cuadrado que gira 90 grados es el ojo de dios, es también una flor náhuatl que por su centro es puerta de entrada al inframundo; el miquitán-ejecatan al Norte, atotonican al Sur, al Este el apan y al Oeste el tonallan. Adentro y afuera son la misma cosa, las cuatro puntas del mundo, la chakana y Cruz del Sur de los andinos, los cuatro lados del loto budista, la estrella octogonal del Cáucaso, el símbolo del rayo japonés, el Tibet y sus mandalas, las cuatro casas de Persia, el cuadrado, geometría fundamental de los templos budistas de Bangog y la India, el cuadrado perfecto, matriz universal que organiza el caos, tan de todos, tan nuestro, tan propio.

“Hay tanto que ver, oír, respirar y tocar para entender y aprender que el universo se renueva cada instante.”

Este libro, como decía, es apenas una mirada de corto alcance en el caudal de formas y geometrías fantásticas, creadas por los artistas indígenas de esta nuestra maravillosa Oaxaca, incluyendo todas las influencias y aportes de experiencias creativas de otras latitudes, de culturas que asimiladas y digeridas, son hoy en día, patrimonio cultural y simbólico nuestro, de toda la diversidad que habita estos territorios mexicanos y universales.

A ellos, a los pueblos indígenas de todas partes, a los creadores y artistas, dueños y custodios de saberes y conocimientos heredados de sus antepasados, poseedores de un patrimonio que es universal, el reconocimiento total de sus derechos de creación colectiva e histórica, un agradecimiento respetuoso.

Sergio Carrasco

Presentación

El fantástico universo de imágenes, formas e iconografías, signos y señales, es un aporte de los pueblos mexicanos a la cultura universal. En ellos está encerrada la historia y el conocimiento, perpetuándose con lenguajes que se renuevan en el crisol de las transformaciones constantes.

Este libro de diseño es una idea colectiva en la que todos hemos jugado un papel para la construcción de puentes de interculturalidad que nos permitan transitar más allá de las discriminaciones de este racismo no superado, de estos silencios largos, históricos, en los que no hemos sido capaces, como país, de mirarnos a nosotros mismos en el espejo y descubrir los lenguajes sonoros y visuales que arropan nuestro espíritu y nuestra cultura.

Somos nuevos porque somos muy antiguos, somos un pueblo creador de bellezas; en las matrices culturales de los pueblos indígenas están nuestras raíces milenarias y profundas.

Este libro sólo contiene una pequeña parte de ese universo de formas, de símbolos y de signos.

Motivos

antropomorfos

astros

fitomorfos

geométricos

signos, marcas y señales

zoomorfos

antropomorfos

astros

fitomorfos

geométricos

signos, marcas y señales

zoomorfos

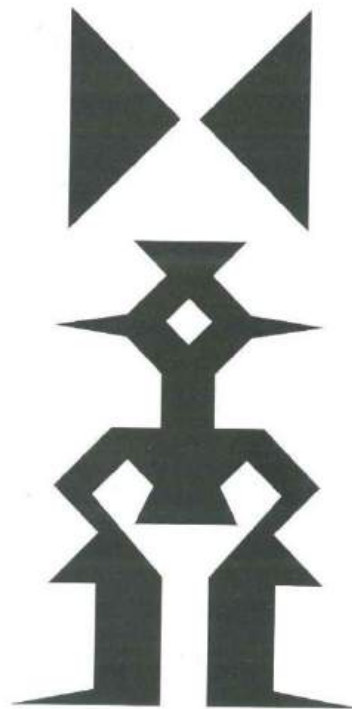
Motivos

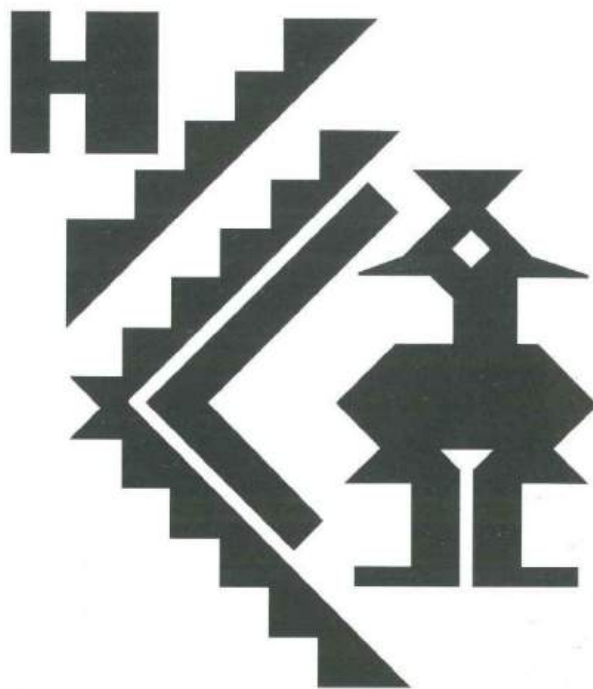
AN01

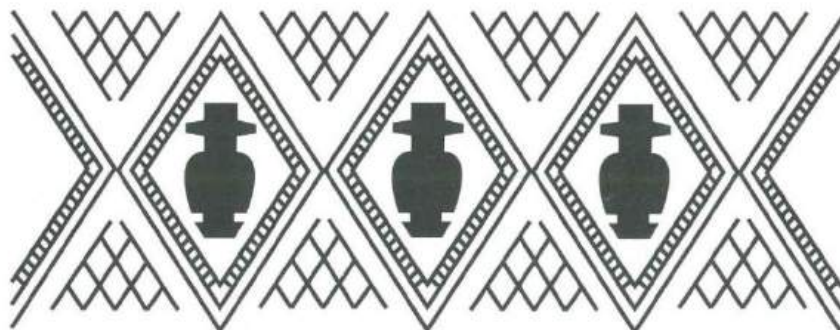
AN02

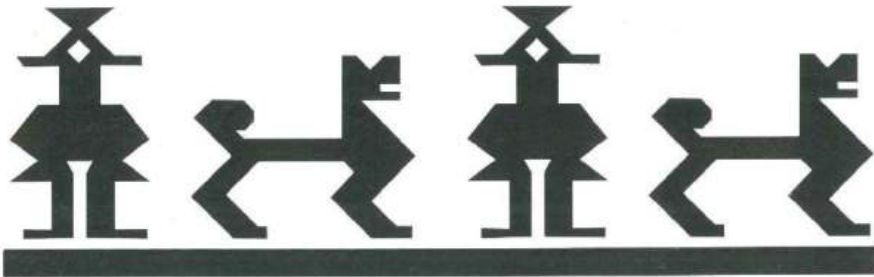
AN02

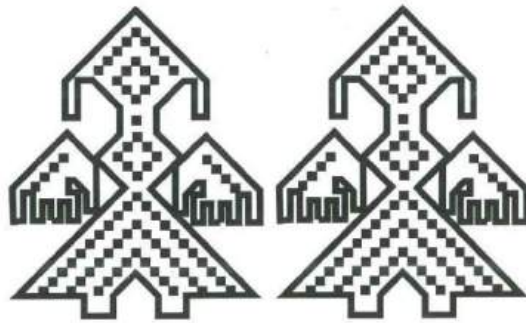
AN03

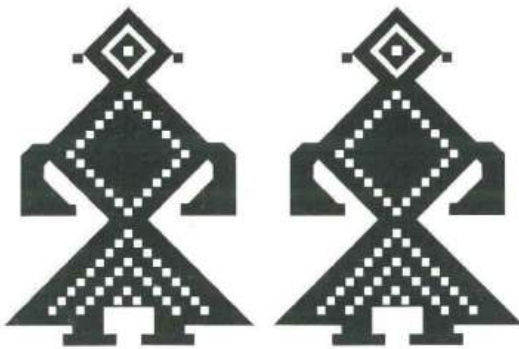
AN04

AN05

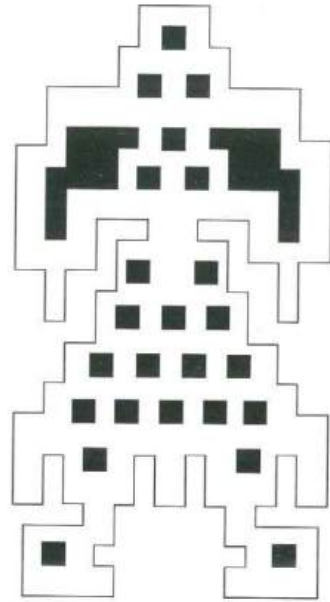
AN06

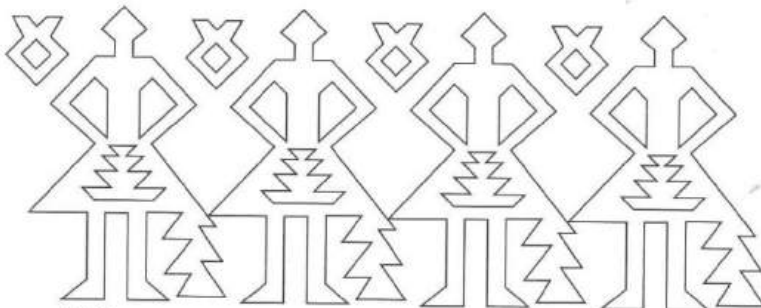
AN06

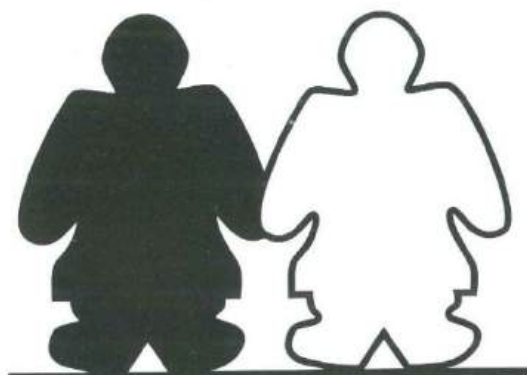
AN07

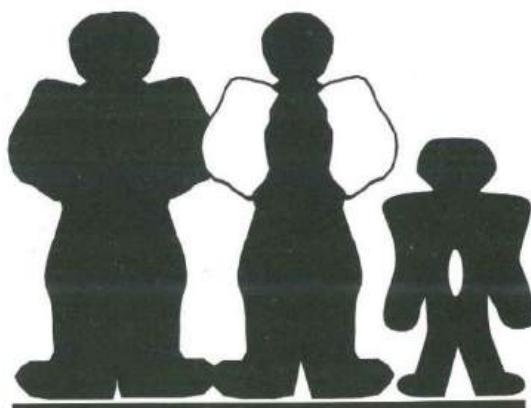
AN07

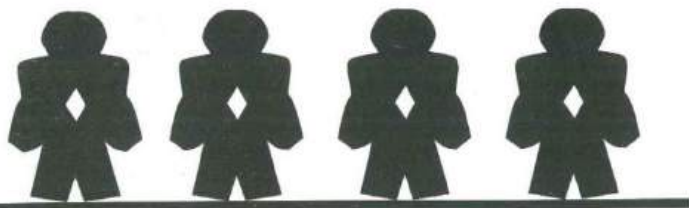
AN08

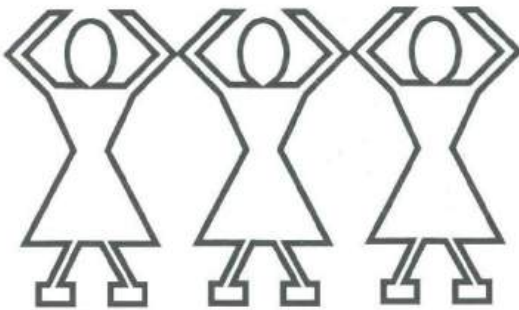
AN09

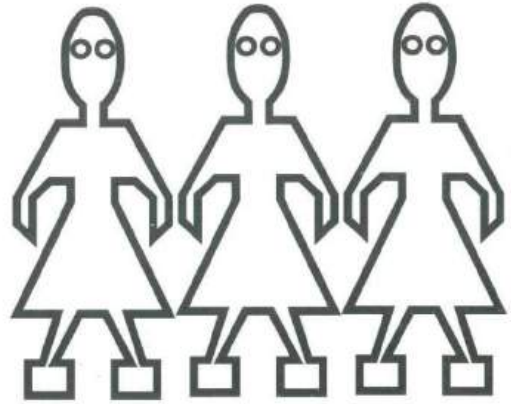
AN09

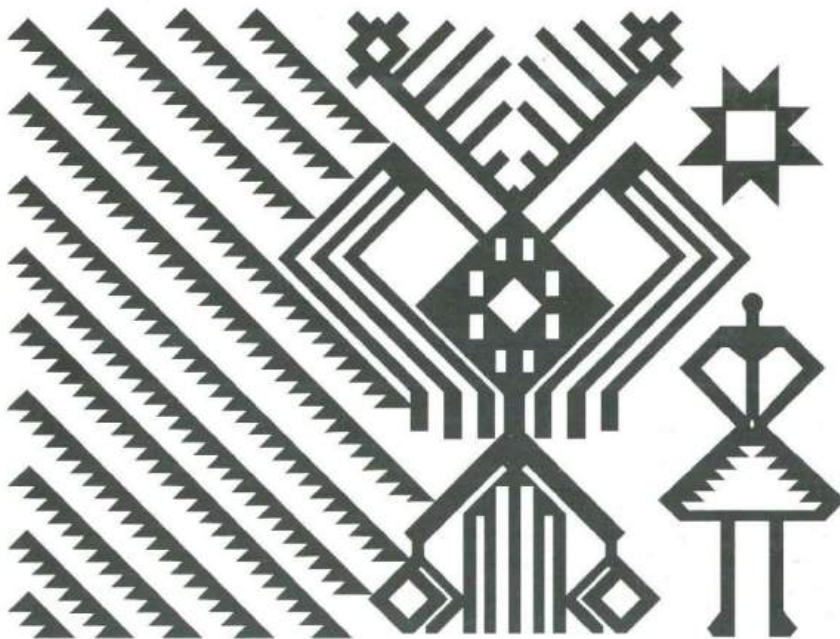
AN09

AN10

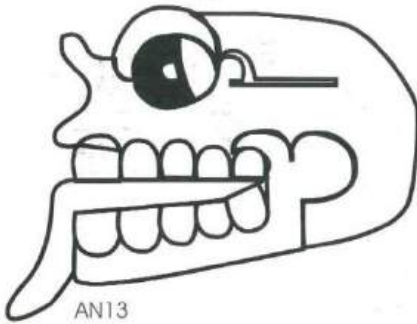
AN10

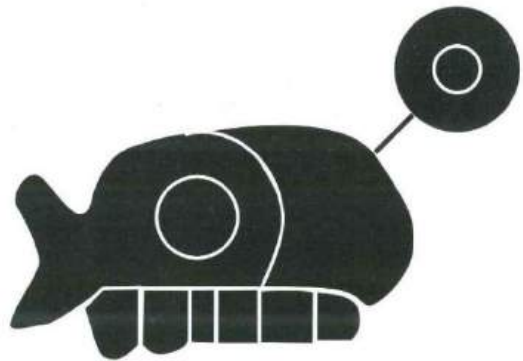
AN11

AN12

AN13

AN13

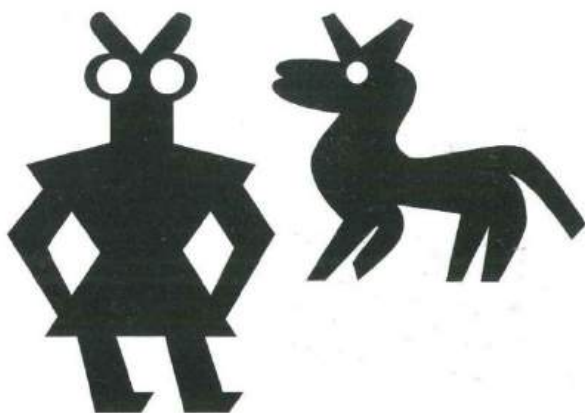
AN13

AN14

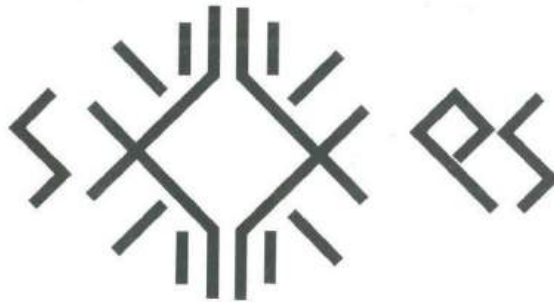
AN15

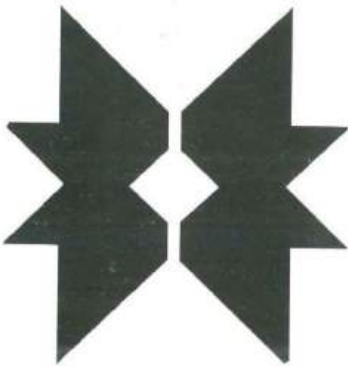
AN16

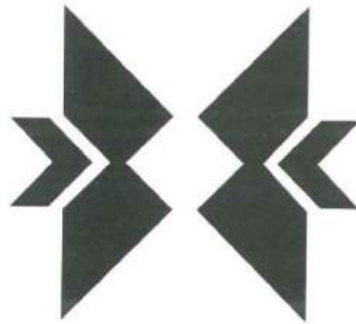
AN17

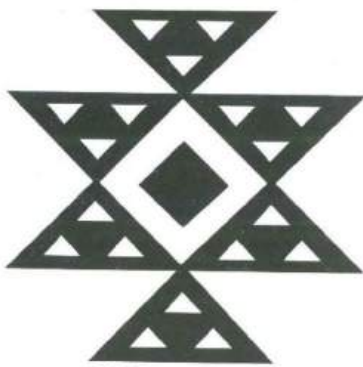
AS01

AS02

AS02

AS03

AS04

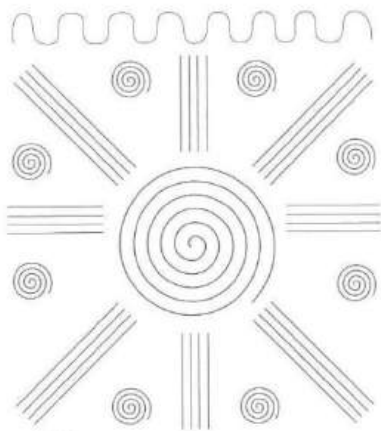
AS05

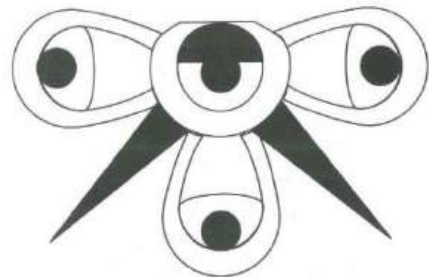
AS06

AS07

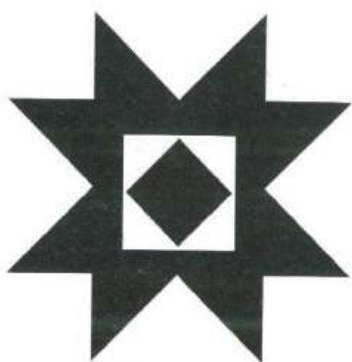
AS08

AS09

AS10

AS11

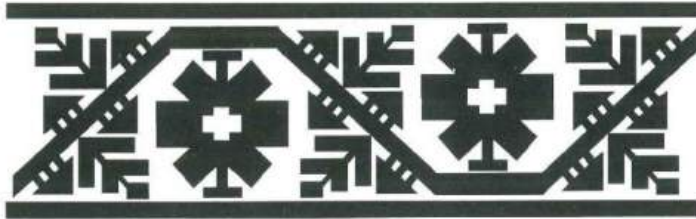
AS11

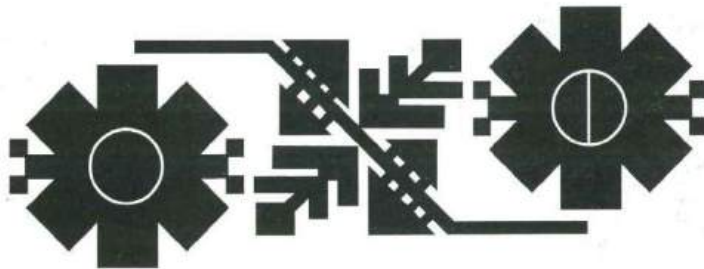
AS11

AS11

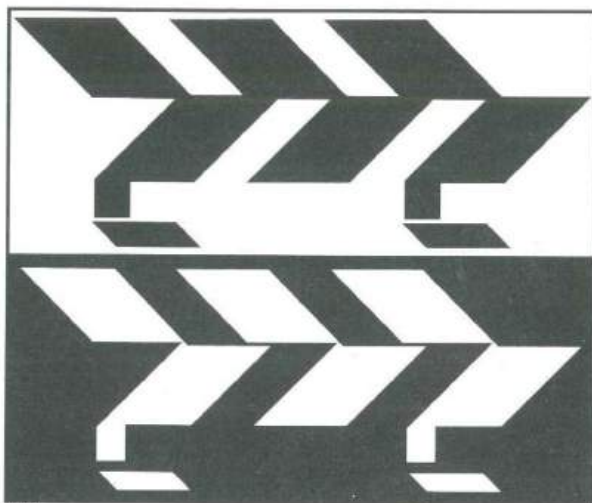
FI01

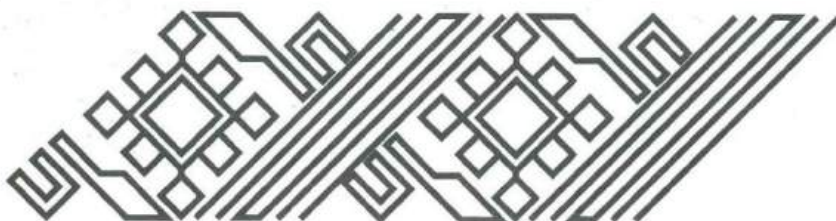
FI01

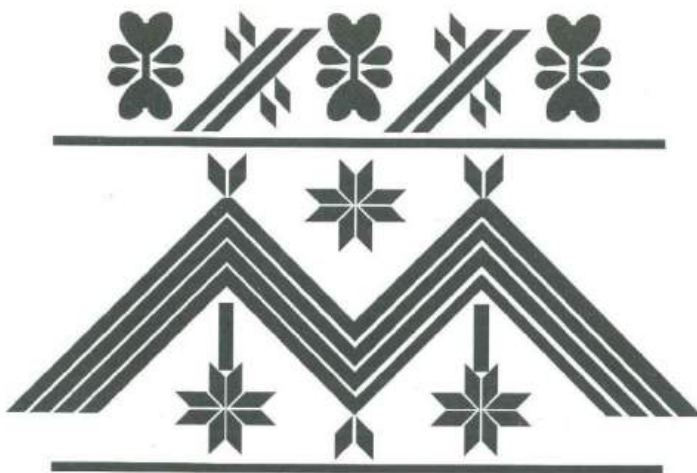
FI01

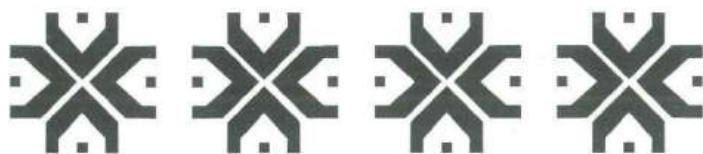
FI01

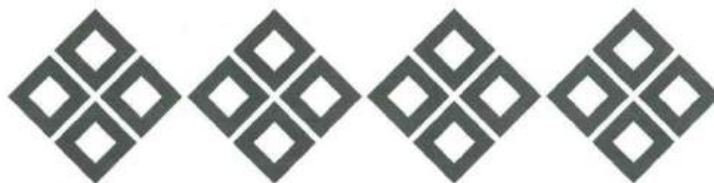
FI01

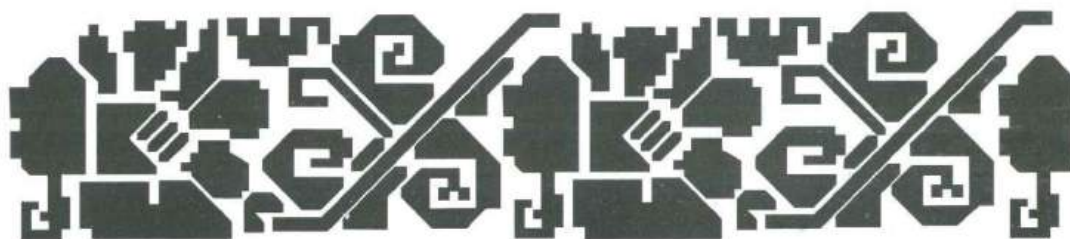
FI02

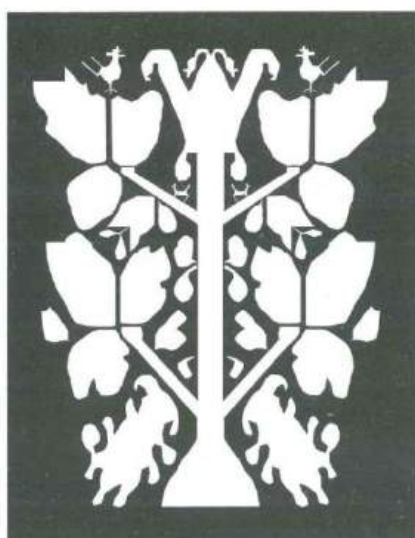
FI03

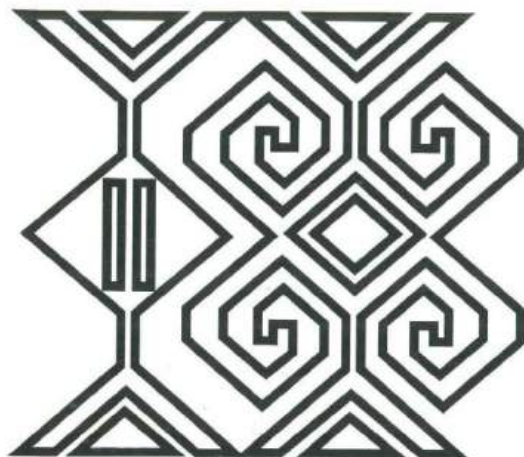
FI03

FI04

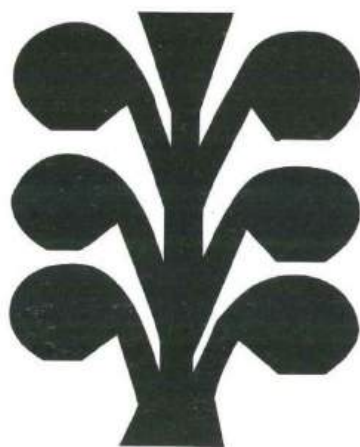
FI05

F106

F106

F107

FI08

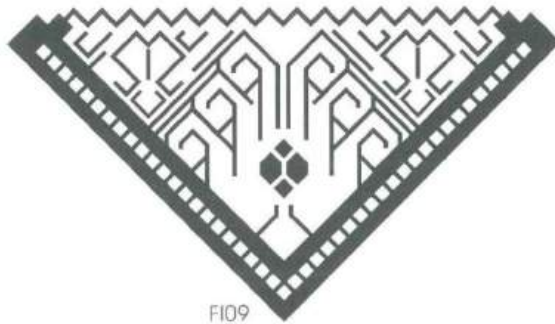
FI08

FI08

FI08

F109

F110

F111

F112

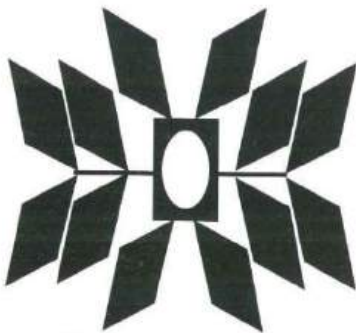
FI13

FI14

F115

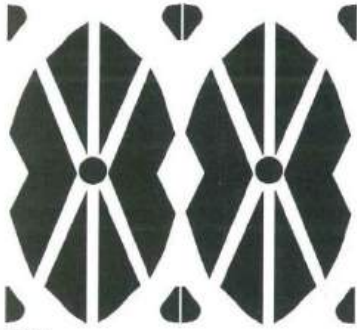
F116

F116

F117

F17

F18

F18

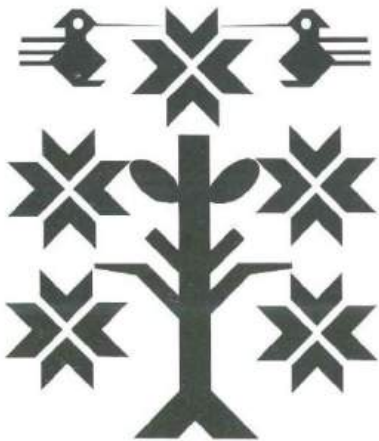
F18

FI19

FI19

FI20

FI21

FI21

FI22

FI22

FI23

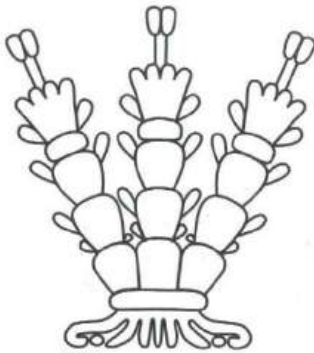
FI24

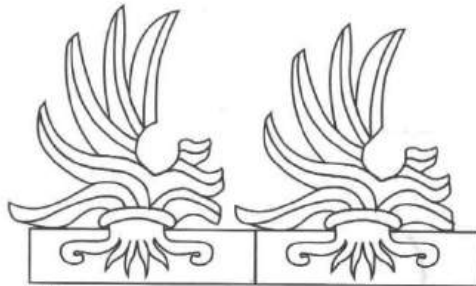
FI25

FI25

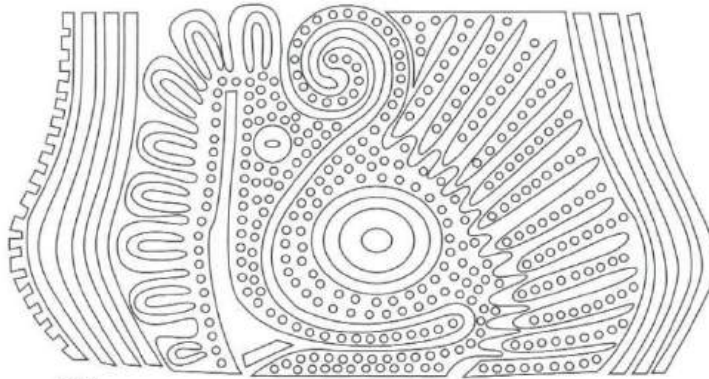
FI25

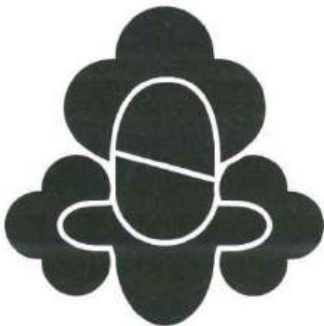
FI25

FI26

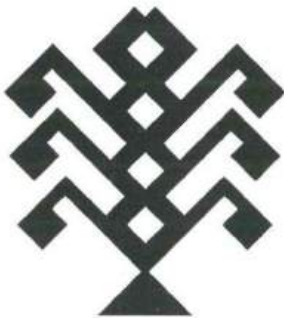
FI27

FI28

FI28

FI29

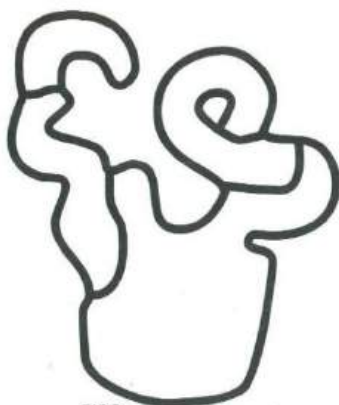
FI30

FI31

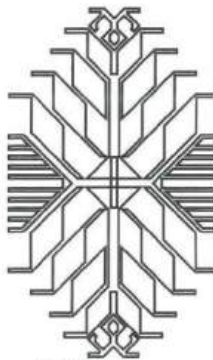
FI31

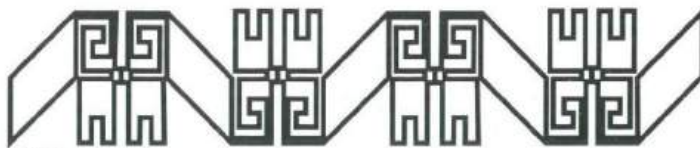
FI32

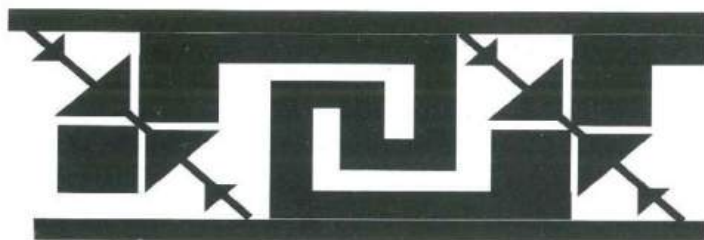
GE01

GE02

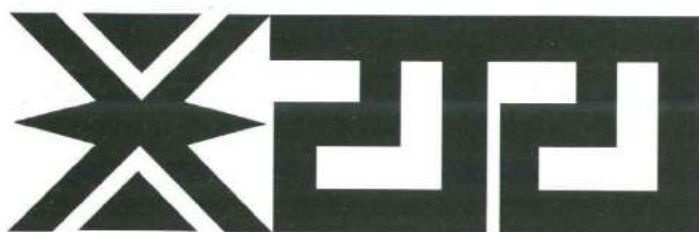
GE03

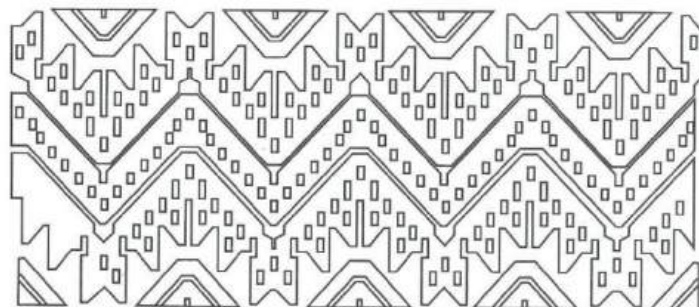
GE04

GE05

GE06

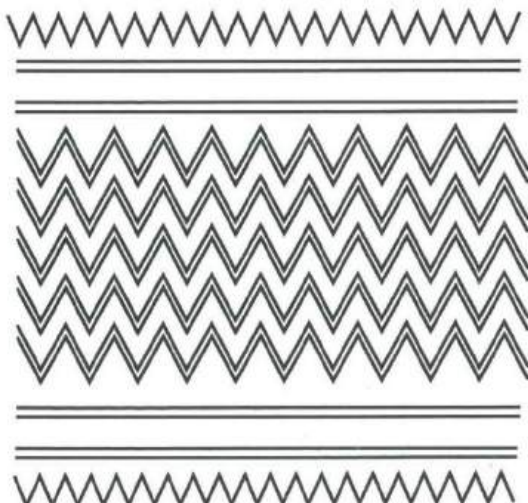
GE07

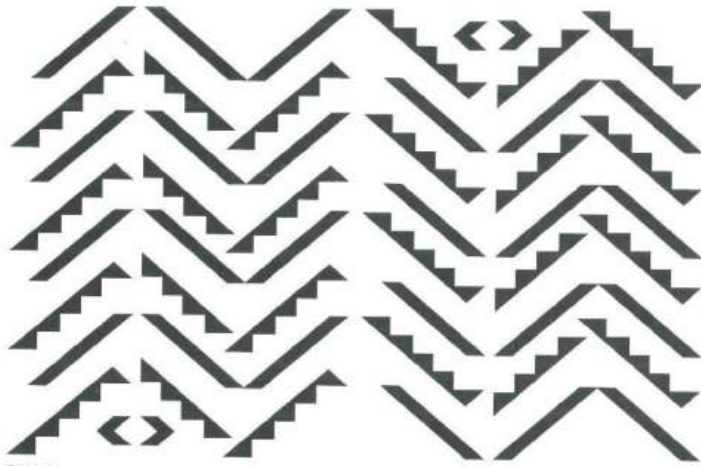
GE08

GE09

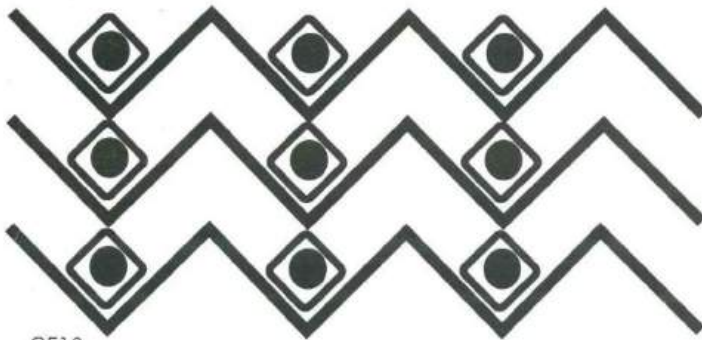
GE10

GE11

GE12

GE12

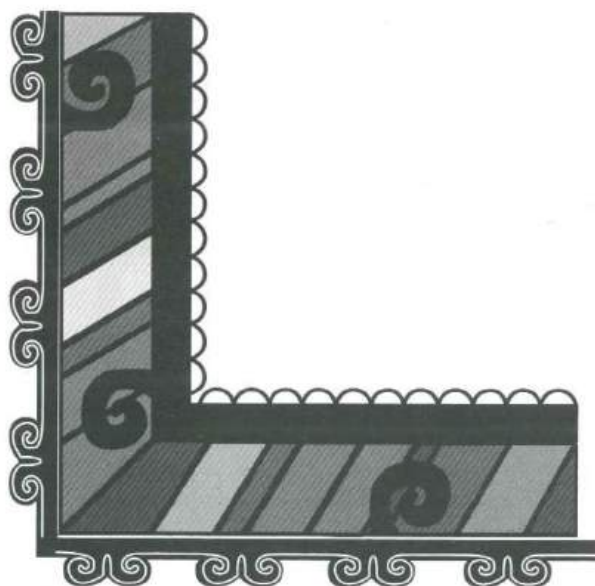
GE12

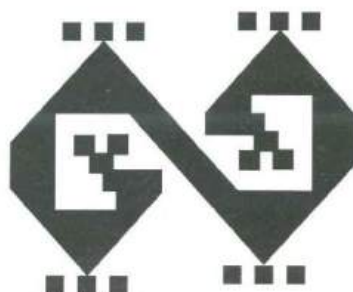
GE13

GE14

GE15

GE16

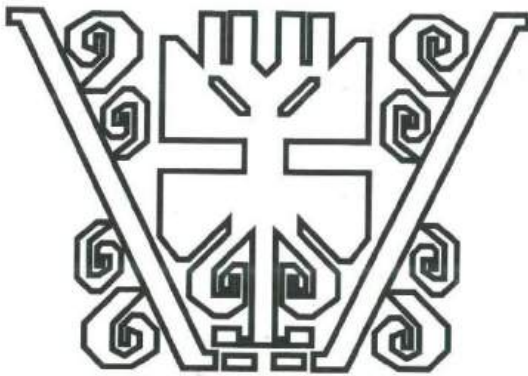
GE17

GE18

GE18

GE19

GE20

GE20

GE21

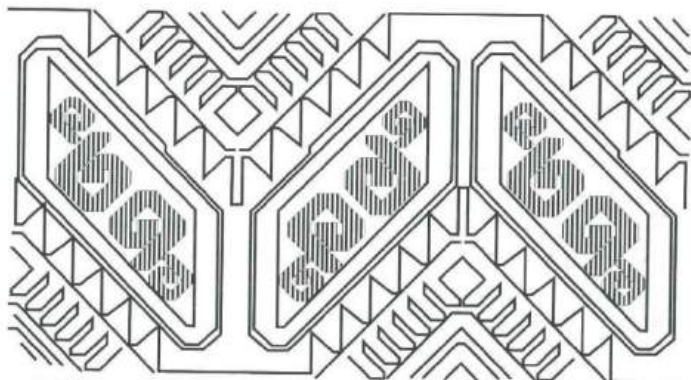
GE21

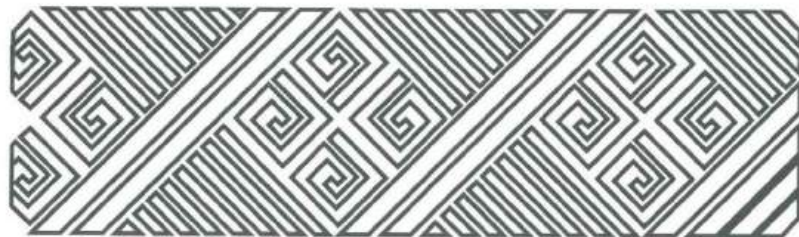
GE21

GE22

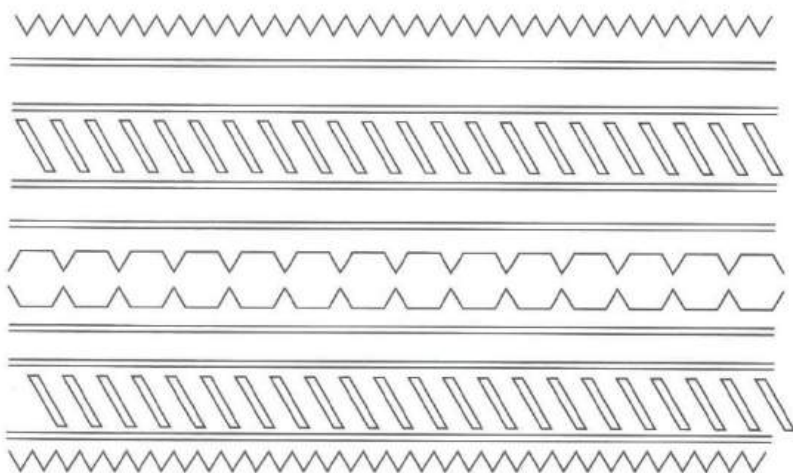
GE23

GE24

GE25

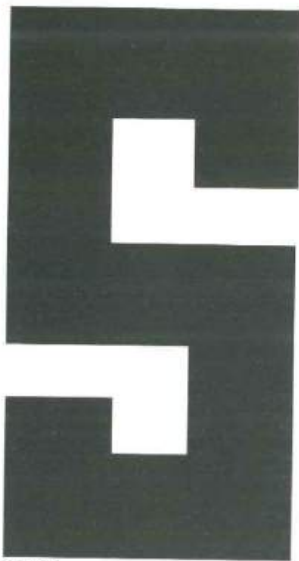
GE26

GE27

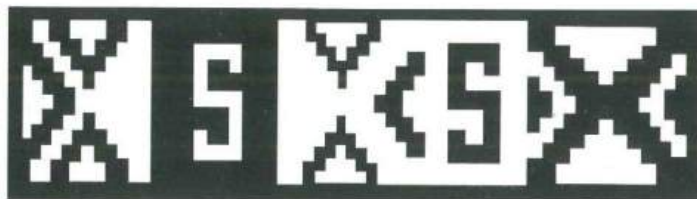
GE28

GE29

GE30

GE31

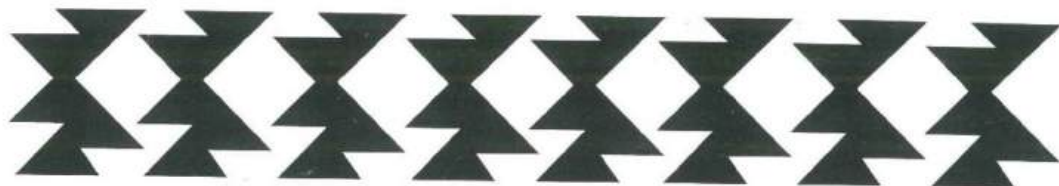
GE32

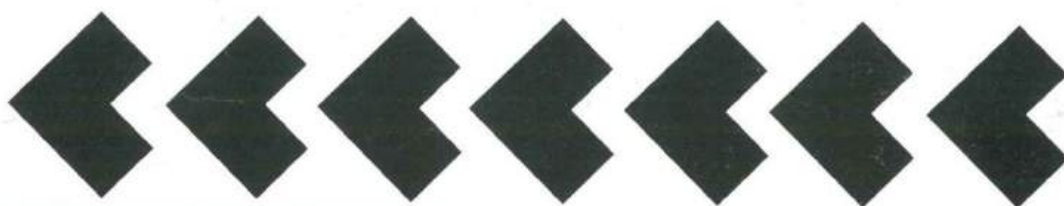
GE33

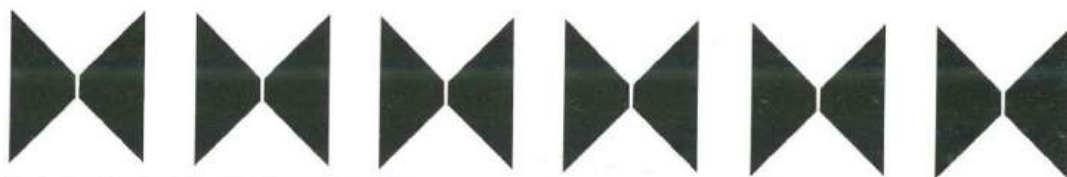
GE33

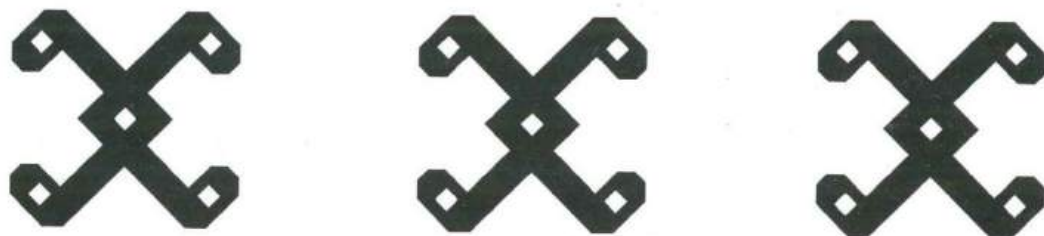
GE34

GE34

GE34

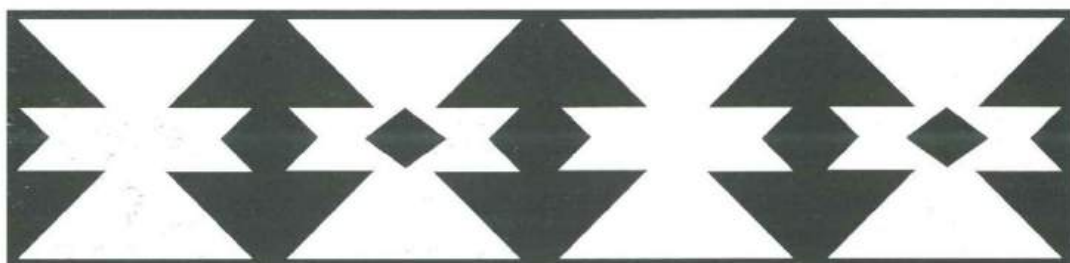
GE34

GE35

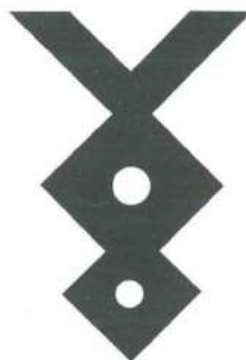
GE35

GE36

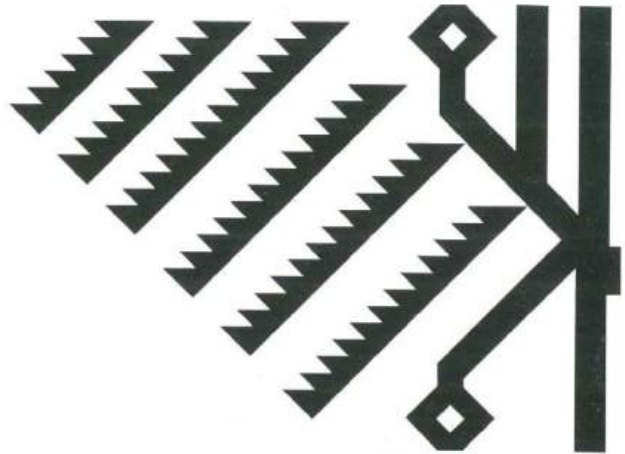
GE37

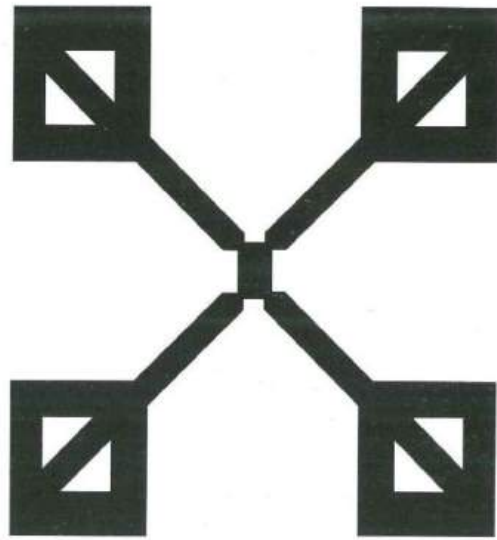
GE37

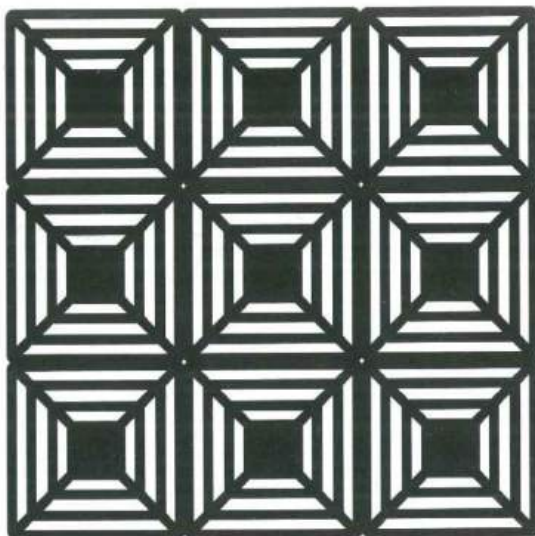
GE39

GE38

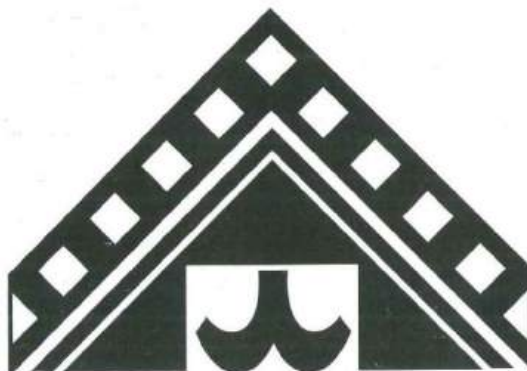
GE40

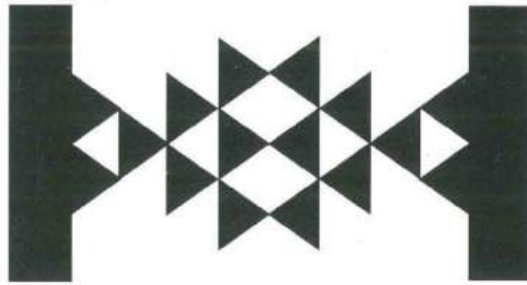
GE41

GE42

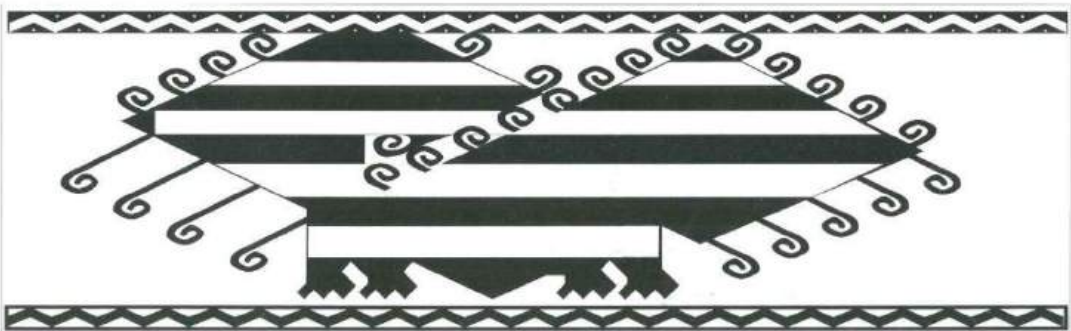
GE43

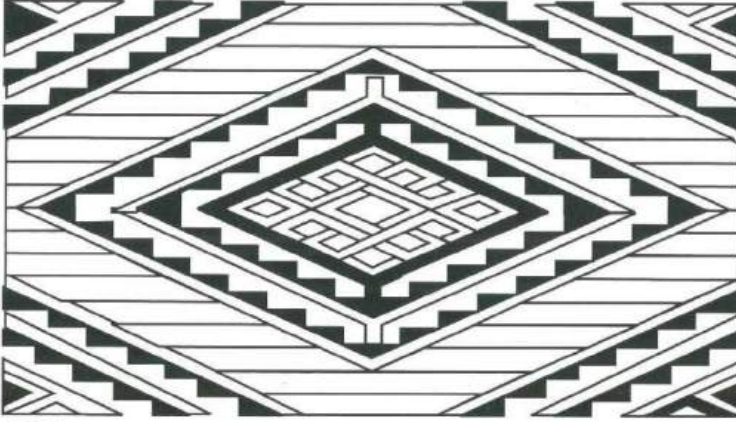
GE44

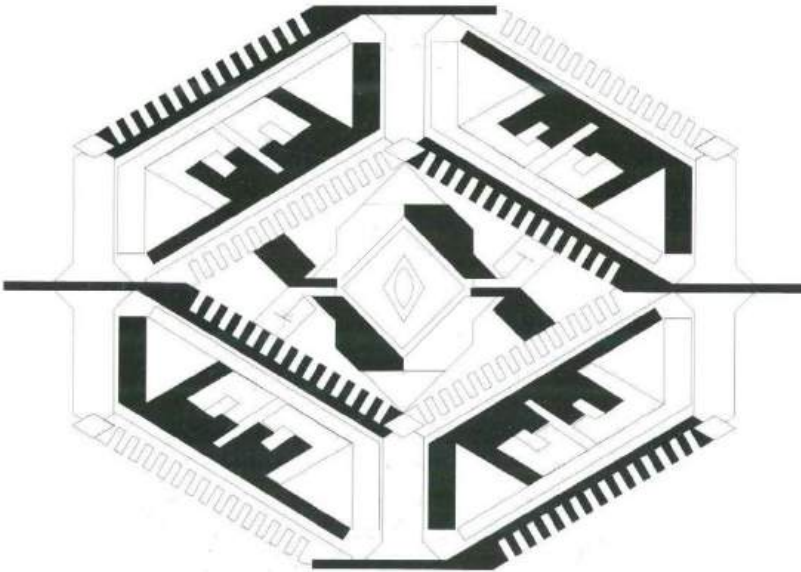
GE45

GE46

GE46

GE46

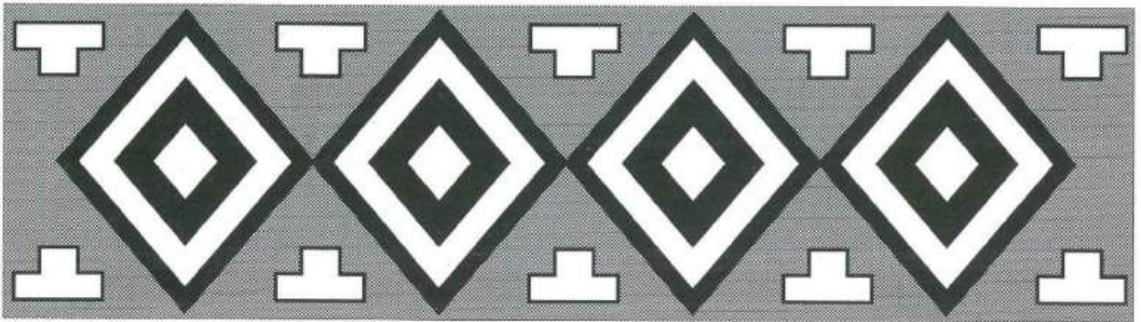
GE47

GE48

GE49

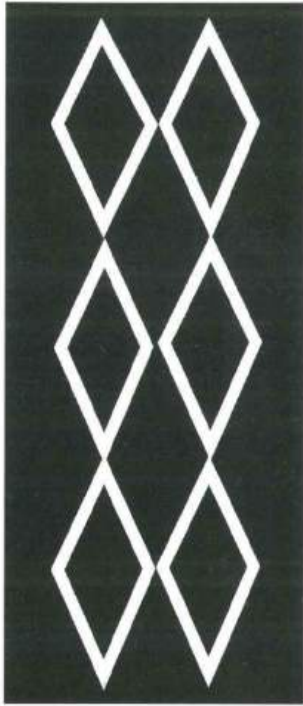
GE50

GE51

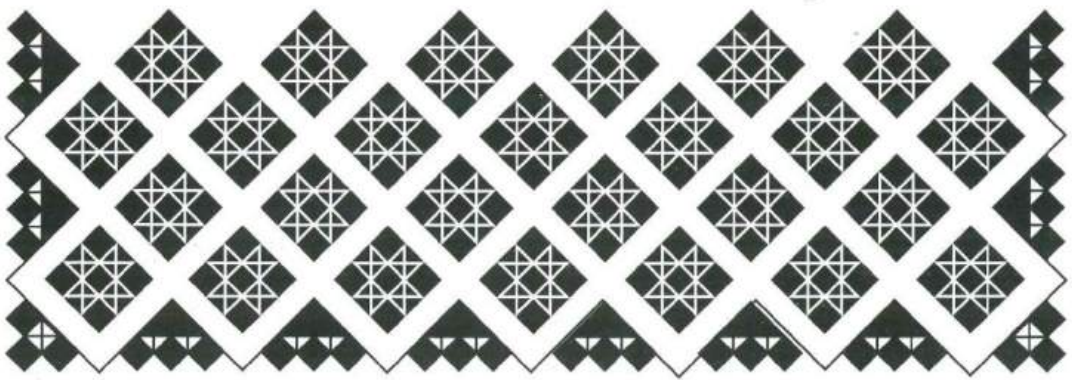
GE52

GE53

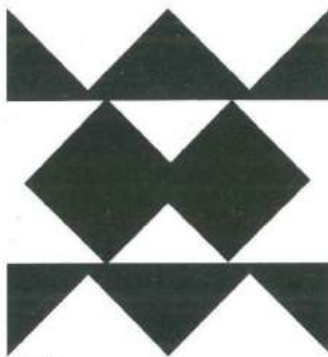
GE54

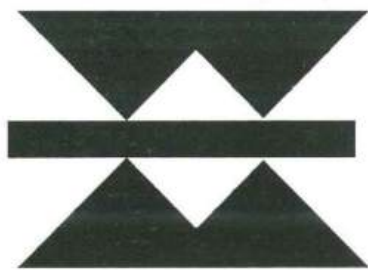
GE55

GE56

GE56

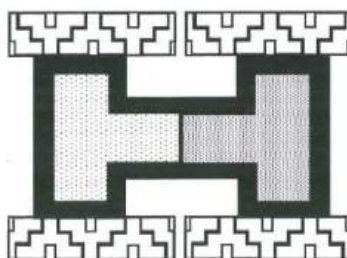
GE56

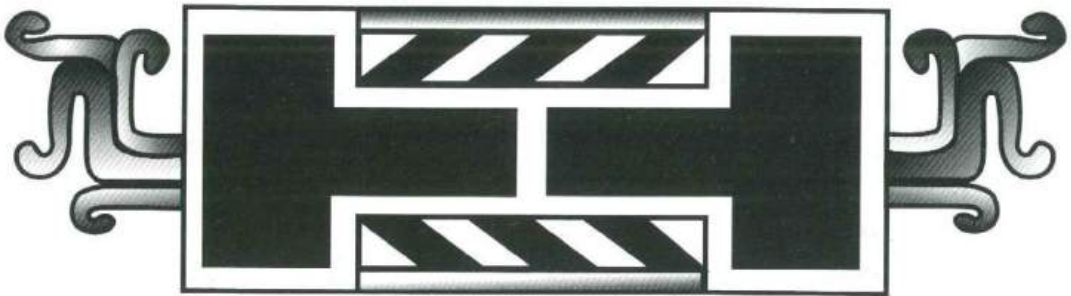
GE56

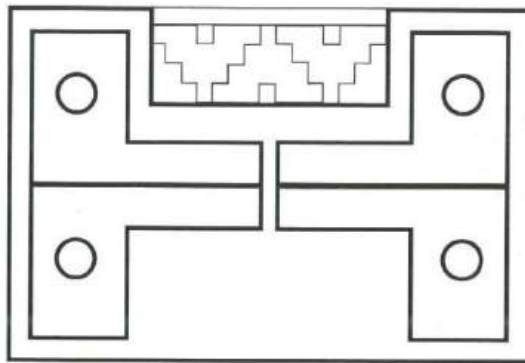
GE57

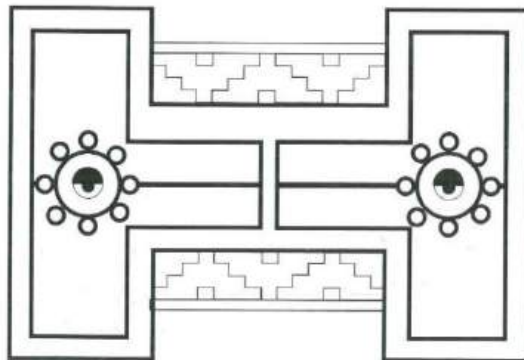
GE57

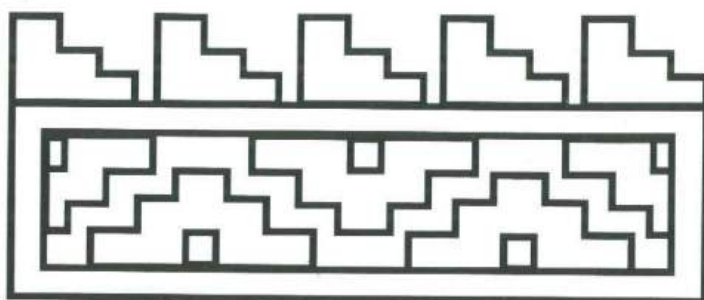
GE57

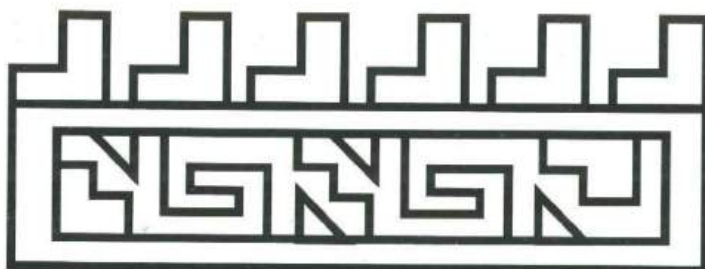
GE57

GE57

GE58

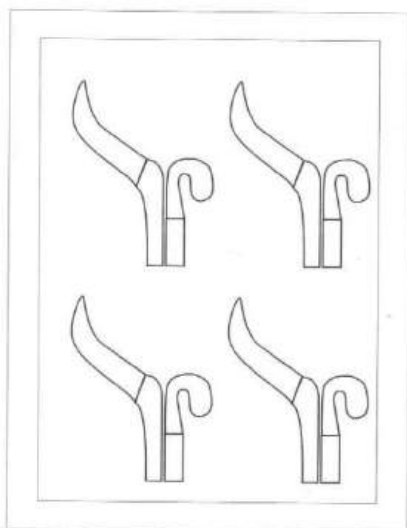
GE58

GE58

GE58

GE59

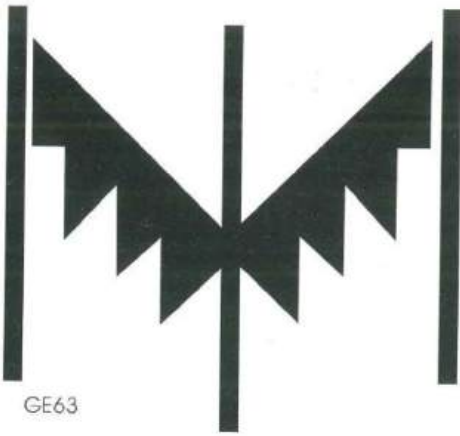
GE60

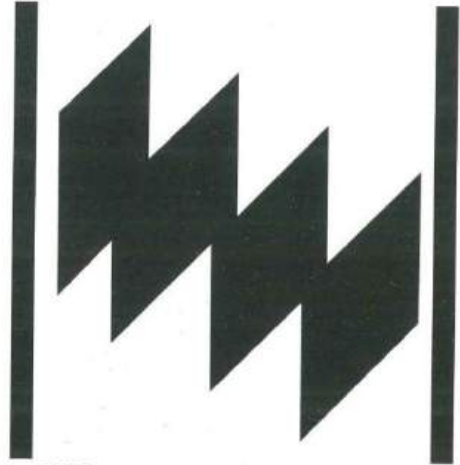
GE61

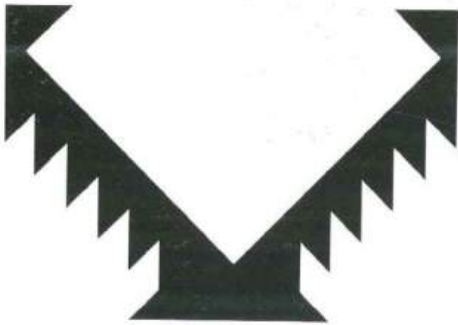
GE62

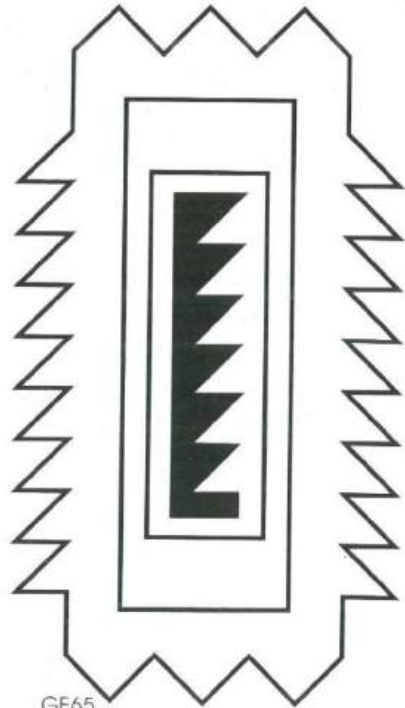
GE63

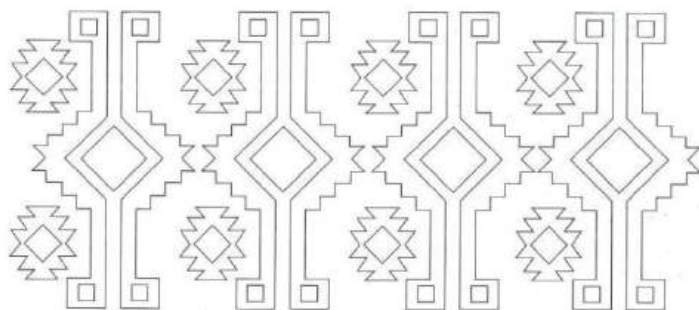
GE63

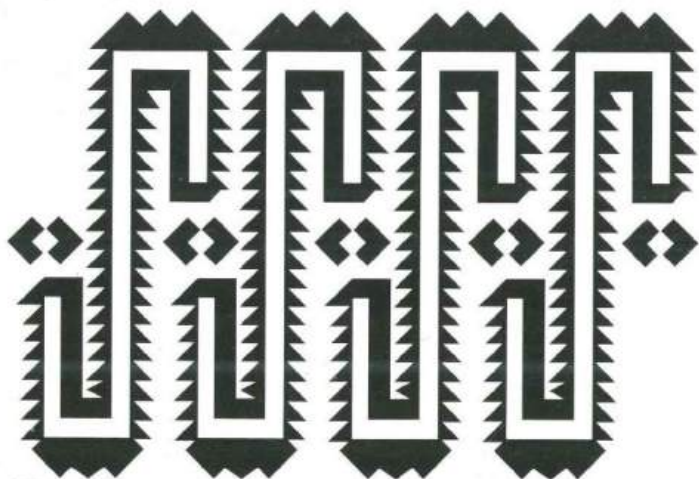
GE64

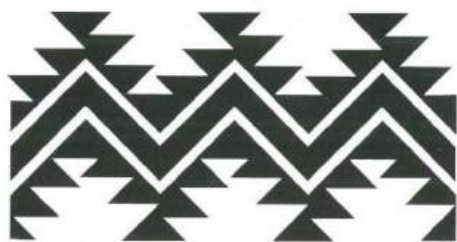
GE65

GE66

GE66

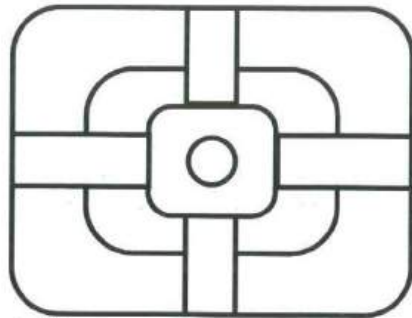
GE67

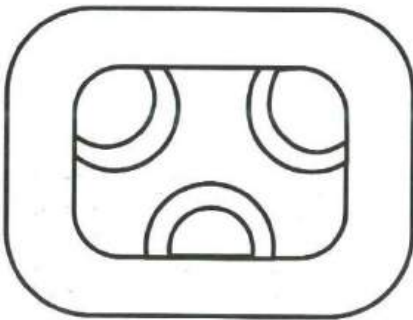
GE67

GE68

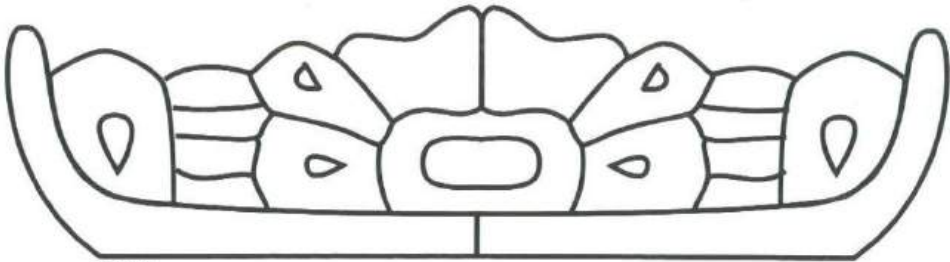
GE68

GE68

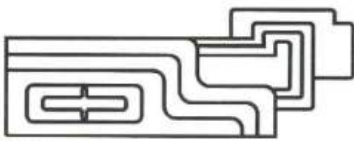
GE68

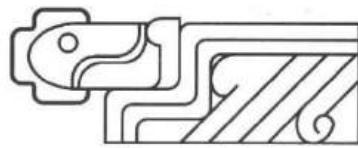
GE68

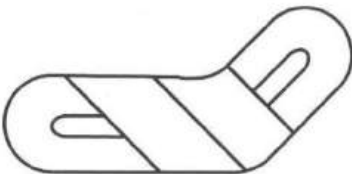
GE68

GE68

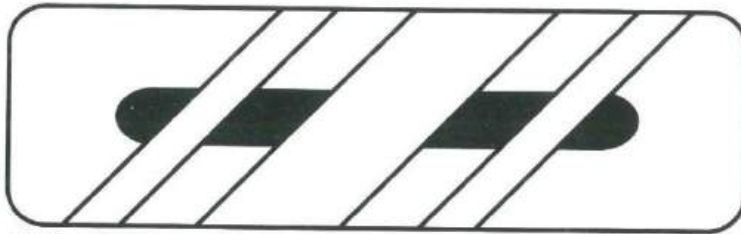
GE68

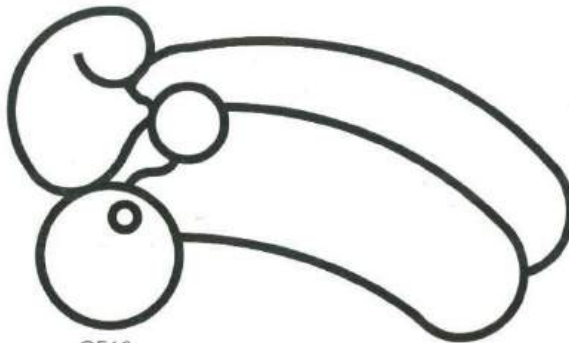
GE68

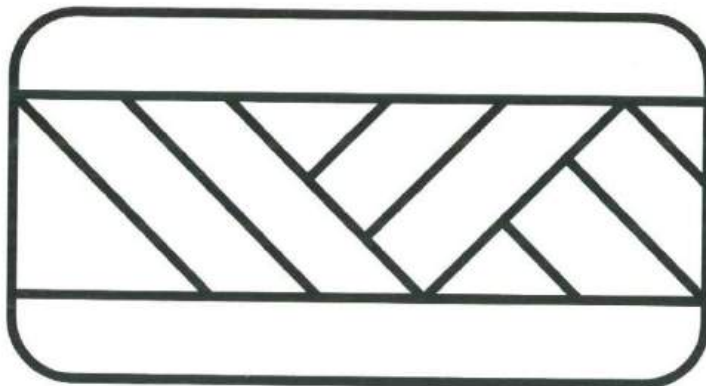
GE68

GE68

GE68

GE69

Iconografía Triqui

Otilia Sandoval Cruz nació en la comunidad indígena Najní 'ín (Triqui), San Andrés Chicahuaxtla.

Hace aproximadamente 16 años, Otilia se integró al grupo de mujeres denominado Yanahuari'nñin (Mujer de Huipil), grupo de artesanas dedicadas a la textilería. En este grupo ella tenía un cargo y le tocaba atender a los visitantes que llegaban a la comunidad buscando información sobre el contenido de la iconografía de los huipiles.

No había una información clara que dar, por lo que Otilia decidió ponerse a trabajar y empezó a sistematizar la información verbal de las mujeres mayores y a dibujar las iconografías de los huipiles, cada uno con su respectivo nombre.

El material que se presenta a continuación es la recopilación de Otilia Sandoval Cruz, investigadora textil Najní 'ín (Triqui).

YAHUI Mariposa pequeña

YAHUI SICU_U Mariposa punteada

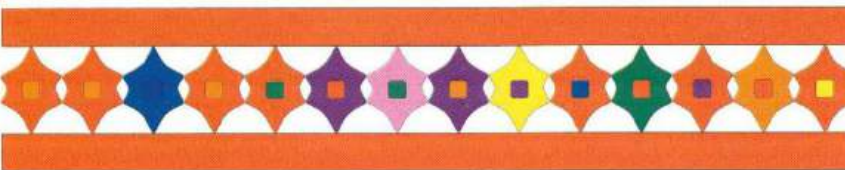
YAHUI SICU NATA UANI Mariposa unida con tres partes punteada

YAHUI SICU NATA Mariposa de cuadros encimados

YAHUI ATI I Mariposa estrella

YAHUI ATI NANU Mariposa estrella llena

ATI RIÑAN NINI O YAHUI SAMATI Mariposa estrellas tupidas

YAHUI ATI RIÑAN CHRE Mariposa estrella con la cara vacía

YAHUI ATI RIÑAN NAÑU RUJA Mariposa estrella con la cara rellena

YAHUI NAYUMA NA Mariposa que se levanta antigua

YAHUI NAYUMA Mariposa levantada

YAHUI IOO Mariposa rápida

YAHUI IO NADUNA Mariposa de cambio rápido

YAHUI IO NADUNA GAI Mariposa rápida de muchos cambios

YAHUI IO NACHRA "UANI" Mariposa rápida quebrada en tres

YAHUI SAMATI Mariposa de Itunyoso

YAHUI ÑAN NACHRA' AN Mariposa primera con quebrados

YAHUI SAMATI RIÑAN NINIJ Mariposa de Itunyoso tupido

YAHUI SAMTI Mariposa variante de San Martín

YAHUI SAMATI Mariposa variante de San Martín

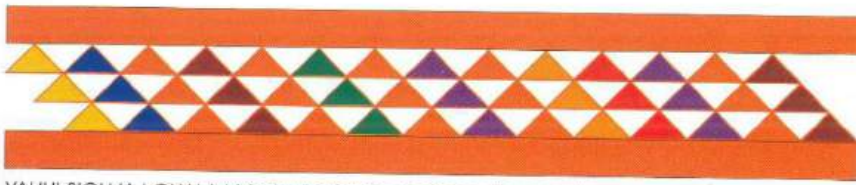
YAHUI ÑAAN Mariposa primera

YAHUI CHRA TSIHI Mariposa tortillas de elote

YAHUI CHRA TSII NATA UANI I Mariposa tortillas de elote sobre tres

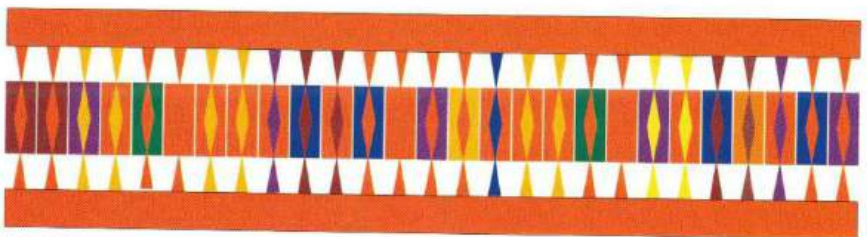
YAHUI SIGU IAJ GUALAJ Mariposa jarrón de flores de copala

YAHUI SIGU IAJ NAA Mariposa jarrón de flores antiguo

YAHUI SIGU IAJ SUGUSE Mariposa jarrón de flores de San José

YAHUI RAMBU U Mariposa trompo

YAHUI RAMBU' UI RIÑA AN Mariposa trompo de dos colores

YAHUI CRUJ ÑU' UN Mariposa frijoles de dos colores

YAHUI RAMBU UA NIÑUU Mariposa de trompos en movimiento

YAHUI RAMBU NIÑUU Mariposa de trompos con movimiento

YAHUI RIKI GACHRIN Mariposa interior redondo (barril)

YAHUI GAU NAA Mariposa copalero antiguo

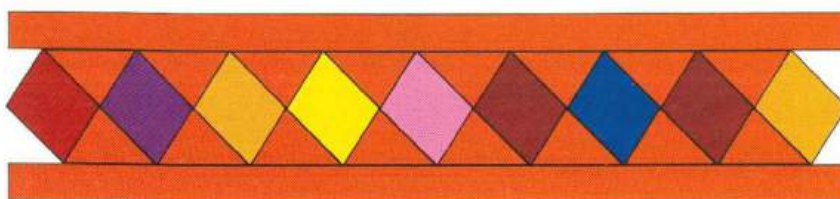
YAHUI GAU NAÑUN NINU UJ Mariposa copalero con movimiento

YAHUI GAU NAÑUN NINU UJ Mariposa copalero con movimiento

YAHUI GAU Mariposa copalero

YAHUI GAU RIÑAN NINI Mariposa copalero tupido

YAHUI SAMATI UA NIÑUUA Mariposa de San Martín con movimiento

YAHUI GAU SAMATI Mariposa copalero variante de San Martín

YAHUI SAMATI CHRE Mariposa de San Martín sin movimiento

YAHUI SAMATI NAÑU NIÑUU, YICHRO'O Mariposa de San Martín con movimiento, o mecapal

YAHUI NIÑU VICA Mariposa lanzas en movimiento

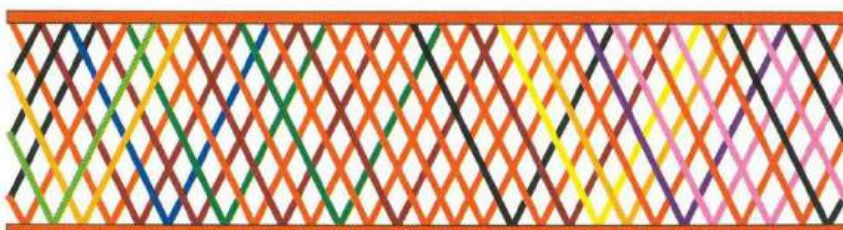
YAHUI VICA Mariposa de lanzas

YAHUI DUCUA NADUNA NIÑUU Mariposa escarabajo con movimiento cruzado

YAHUI DUCUA AJ Mariposa de escarabajos

YAHUI YICHRO'O Mariposa mecapal

YAHUI NIÑU GUALA Mariposa movimiento de copala

YAHUI DUNE YUCUA'A Mariposa cola de pescado

YAHUI LASTUNI Mariposa de listones

YAHUI LASTUNI NAÑU NIÑUU Mariposa listones con movimiento

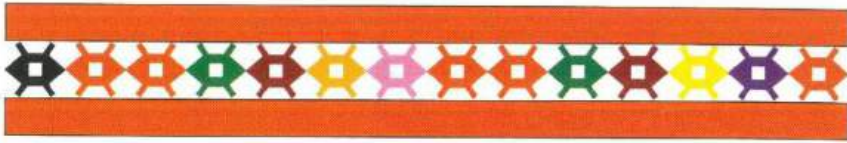
YAHUI LASTUNI NAÑU UANI NIÑUU Mariposa de listones con tres movimientos

YAHUI LASTUNI NAÑUU UNANI RIÑAN Mariposa listones con tres variantes

YAHUI RONEÑAN Mariposa de ojos

YAHUI YATO Mariposa de conejos

YAHUI YATO NAÑU RIÑAN Mariposa de conejo relleno

YAHUI ZURA DA'AJ NA Mariposa mitad de señora (antigua)

YAHUI ZURA DA'AJ Mariposa mitad de señora

YAHUI ZURA Mariposa de señoras

YAHUI ZURA Mariposa de señoras (variante)

YAHUI NADU (NAA) Mariposa de soldados, antigua

YAHUI NADU Mariposa de soldados

YAHUI NADU Mariposa de soldados (variante)

YAHUI NADU Mariposa de soldados (variante)

YAHUI CHRUN YILA Mariposa de sillas de perfil

YAHUI CHRUN YILA Mariposa de sillas de frente

YAHUI CHRUN YILA MAÑU RUA Mariposa de sillas rellenas

YAHUI CHRUN IAJ NAA Mariposa de árbol de flor de millpa

YAHUI CHRUN IAJ NAA Mariposa de la flor de la millpa (variante)

YAHUI CHRUN IAJ"A Mariposa de árbol de flor

YAHUI CHRUN IAJ ÑA AJ Mariposa de árbol florido

YAHUI CHRUN IAJ NAA Mariposa árbol florido de millpa

YAHUI YATA"A (NAA) Mariposa de pájaros, antigua

YAHUI YATA"A Mariposa de pájaros

YAHUI YATA"A Mariposa de pájaros (variante)

YAHUI YATA"A Mariposa de pájaros (variante)

YAHUI YI'IANJ Mariposa de pecho o mariposa madre
Figura que va en el pecho y en la espalda, son de tamaño grande

YAHUI YI'IANJ Mariposa de pecho o mariposa madre
Figura que va en el pecho y en la espalda, son de tamaño grande

YAHUI YI'IANJ Mariposa de pecho o mariposa madre

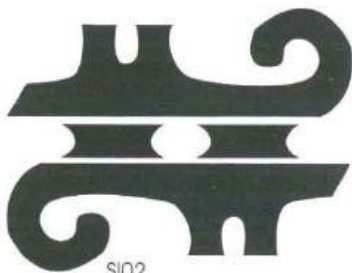
SI01

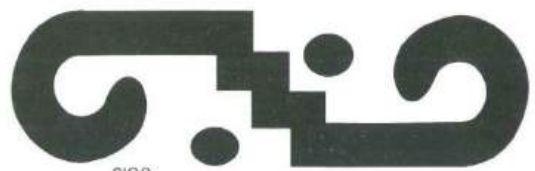
SI02

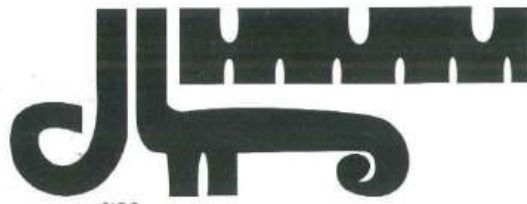
SI02

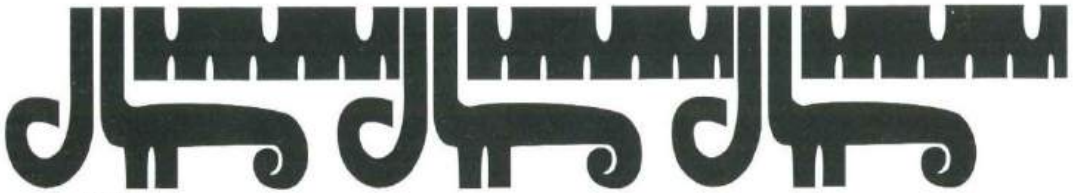
SI02

SI02

SI02

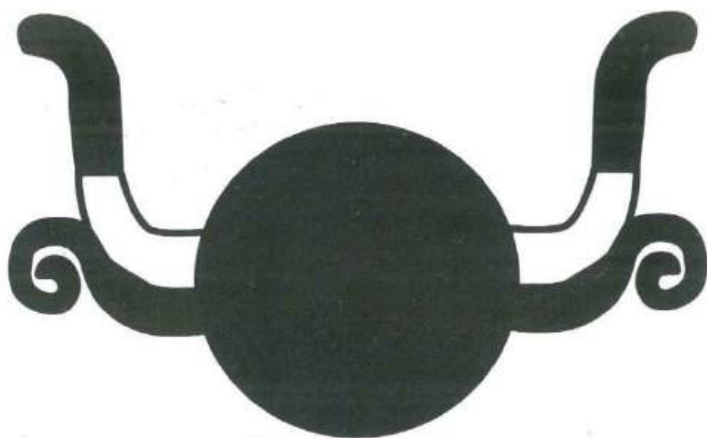
SI02

SI02

SI02

SI03

SI03

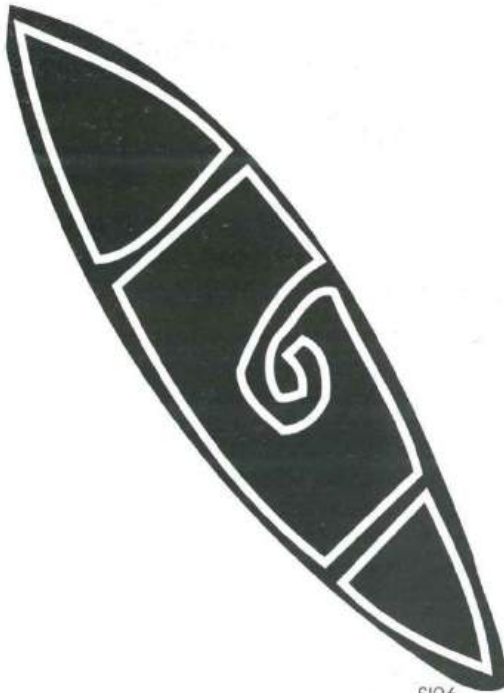
SI03

S104

S105

S106

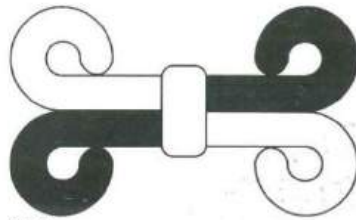
S107

SI08

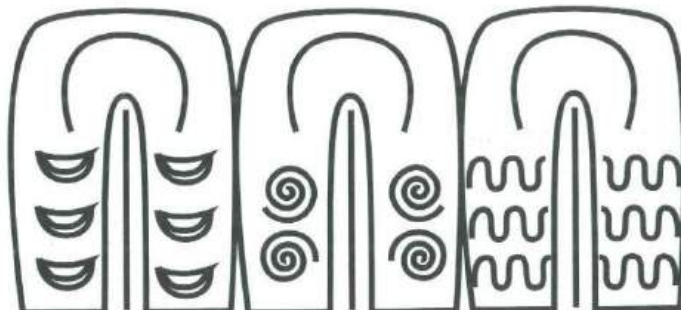
SI09

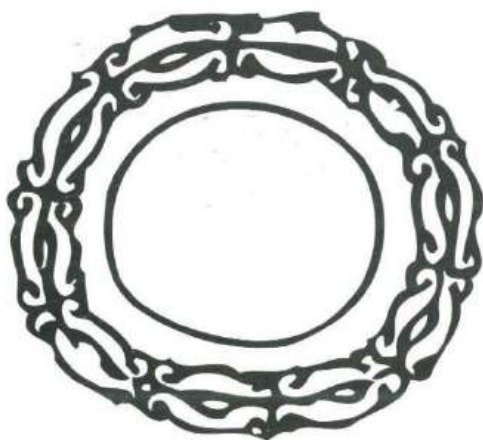
SI10

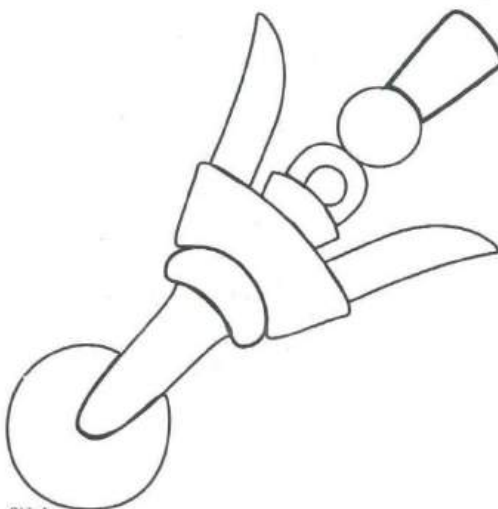
SI11

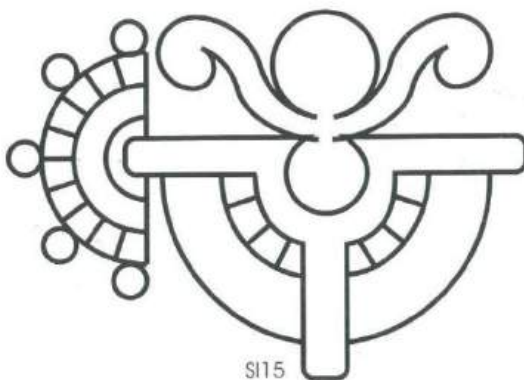
SI12

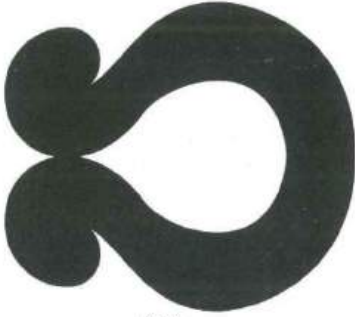
SI13

SI14

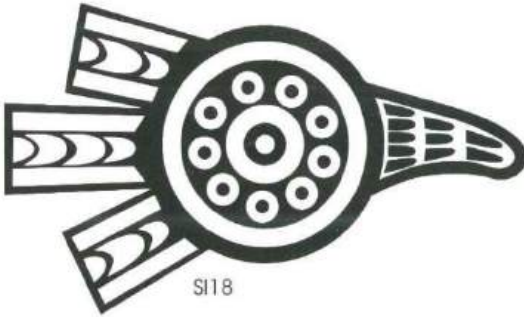
SI15

SI16

SI17

SI18

SI19

SI19

SI19

SI20

SI21

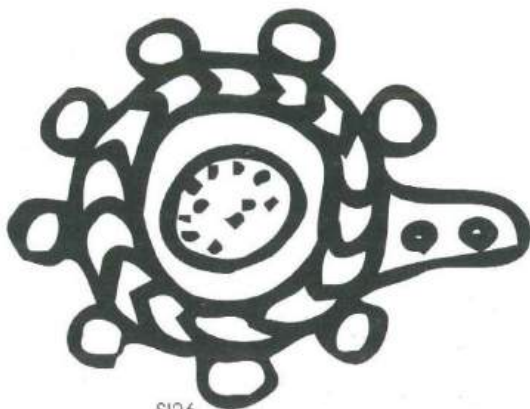

SI22

SI23

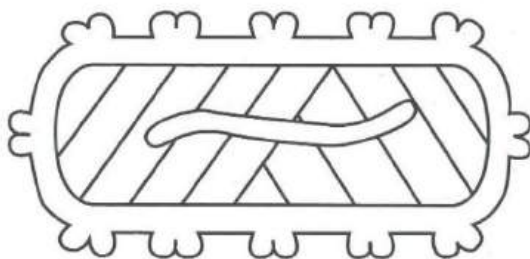
SI26

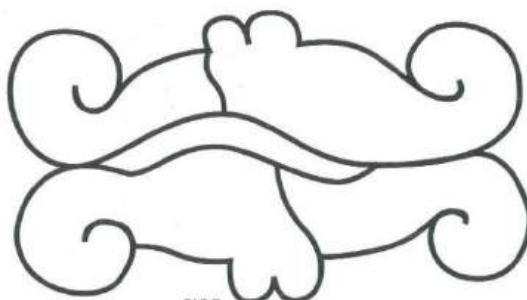
SI27

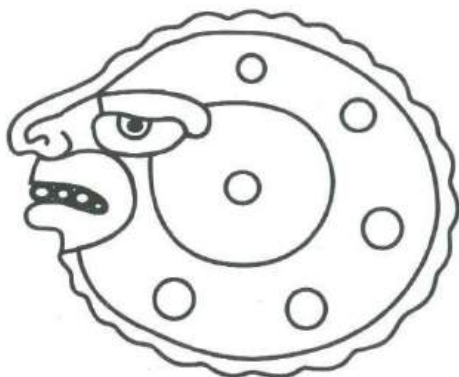
SI28

SI29

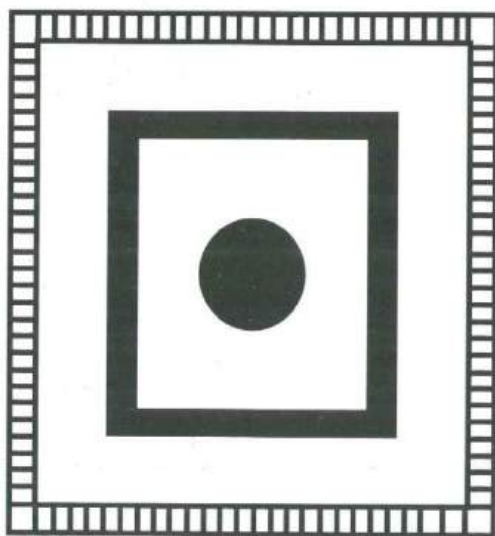
SI29

SI29

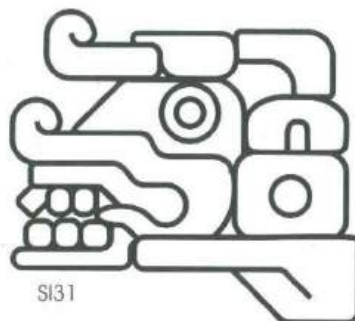
SI29

SI30

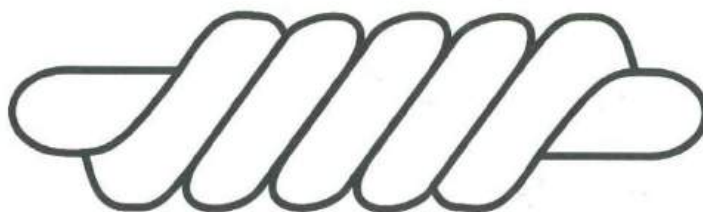
SI31

SI31

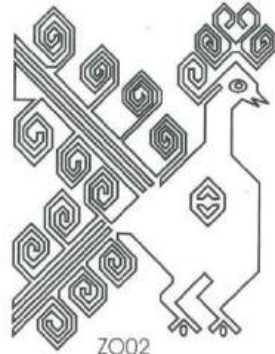
SI31

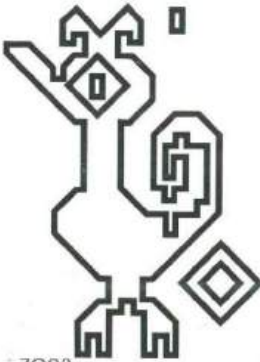
SI31

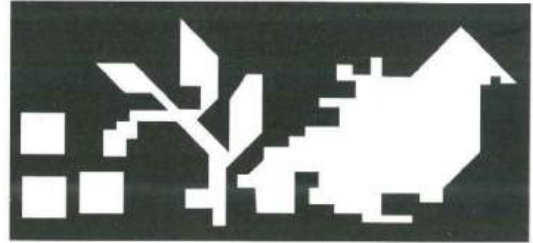
ZO01

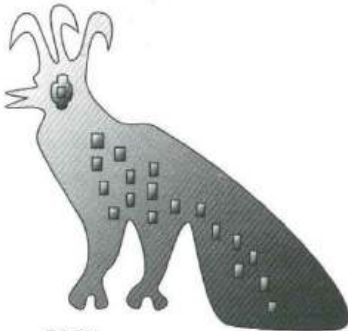
ZO02

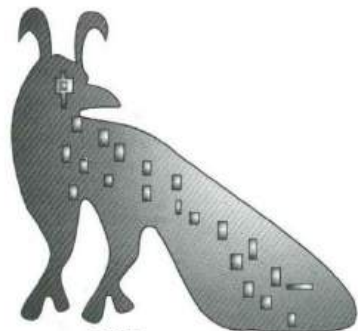
ZO03

ZO04

ZO05

ZO05

Z006

Z006

Z006

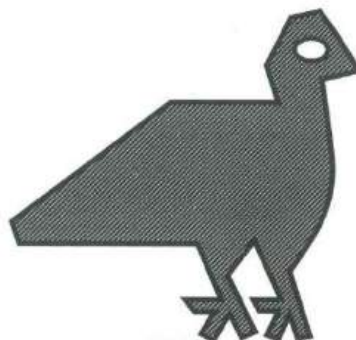
Z006

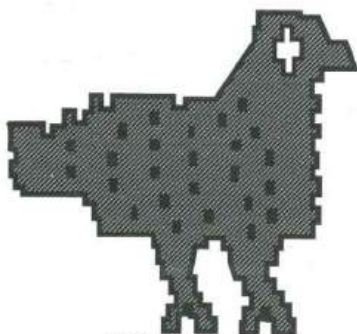
Z006

ZO07

ZO07

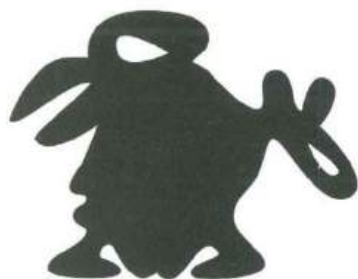
ZO07

ZO07

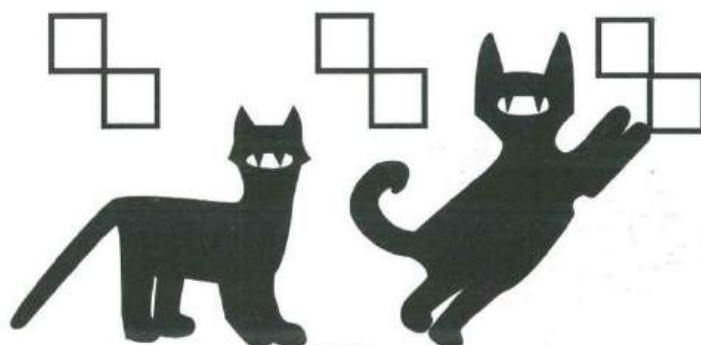
ZO07

Z008

Z008

Z009

Z010

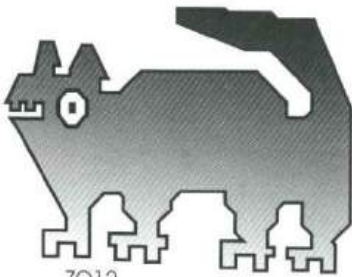
Z011

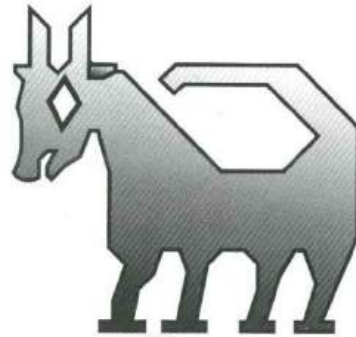
Z012

Z012

Z012

Z012

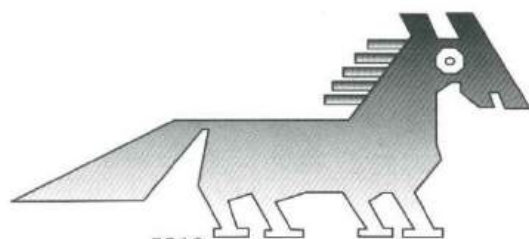
Z012

Z012

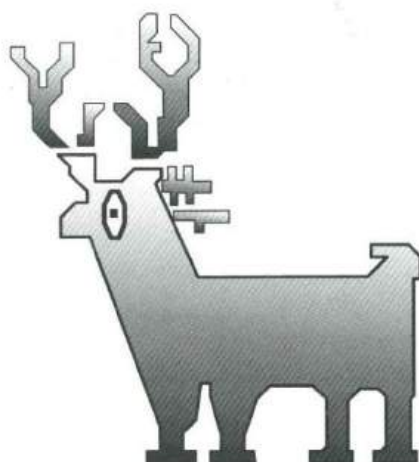
ZO12

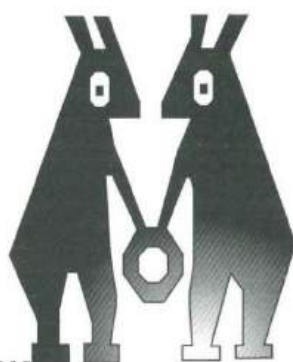
ZO12

ZO12

ZO12

ZO12

Z013

Z013

Z013

Z014

ZO14

ZO14

ZO15

Z016

Z016

Z017

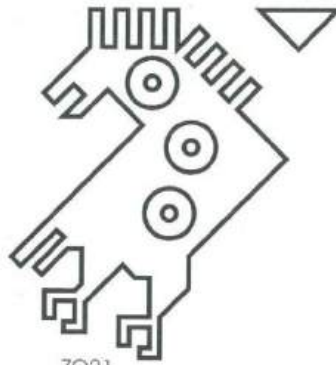
Z018

Z019

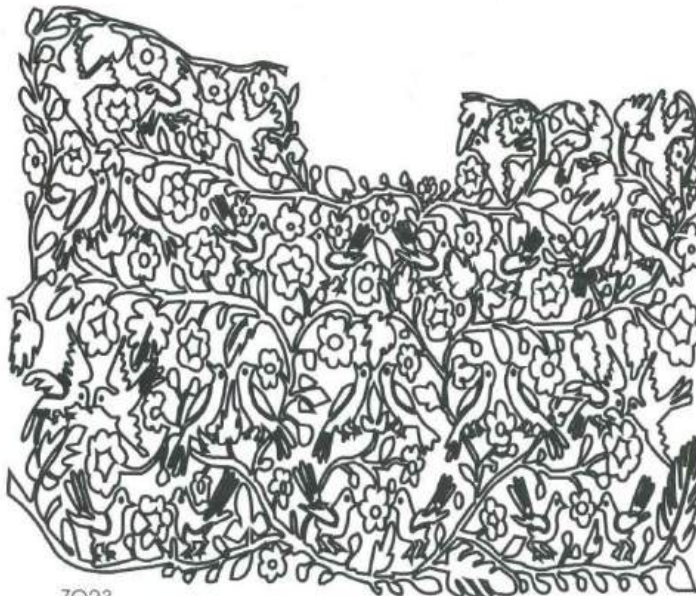
Z020

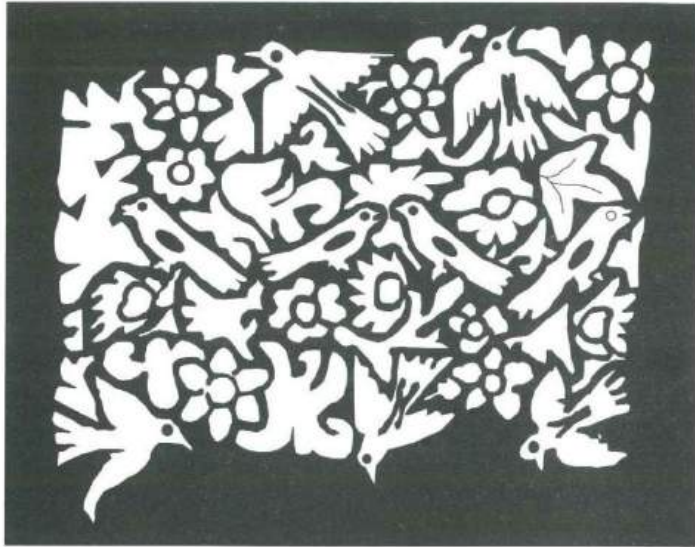
Z021

Z022

Z023

ZO24

ZO25

ZO26

ZO26

ZO26

ZO27

ZO27

ZO27

ZO28

ZO29

ZO30

ZO31

ZO32

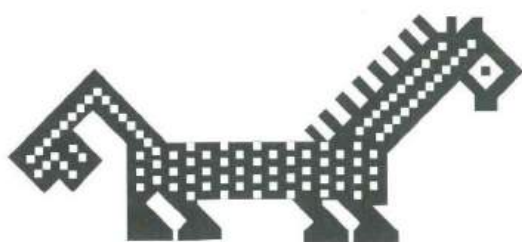
ZO32

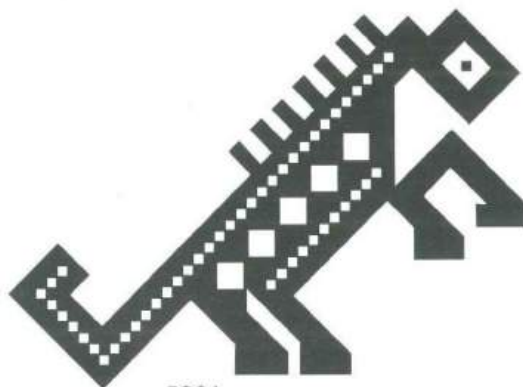
ZO33

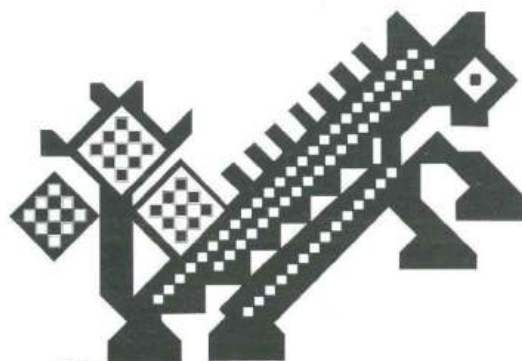
ZO33

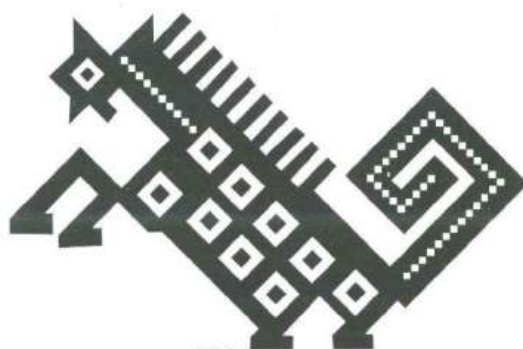
ZO34

ZO34

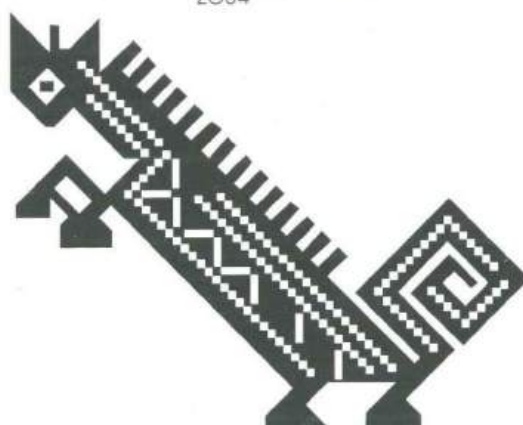
ZO34

ZO34

ZO34

ZO34

ZO35

ZO36

ZO36

ZO37

ZO37

ZO38

ZO38

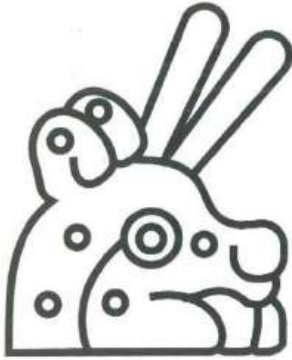
ZO39

ZO40

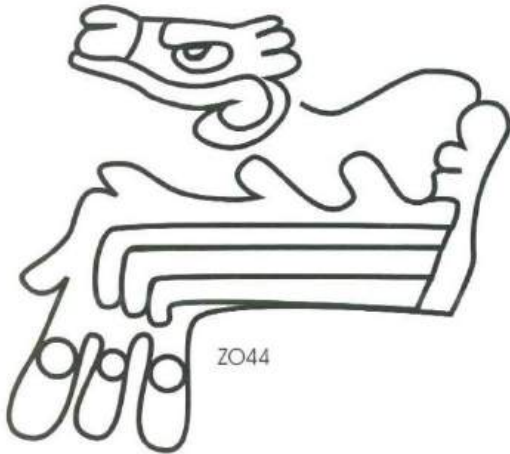
ZO41

ZO42

ZO43

ZO44

ZO45

ZO46

Z047

Z048

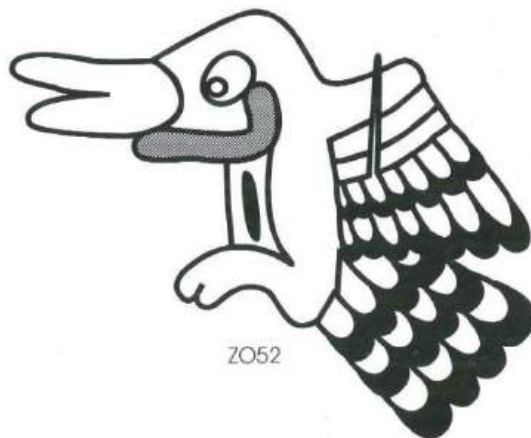
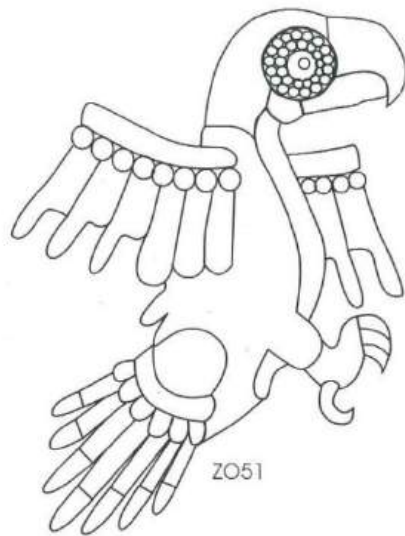
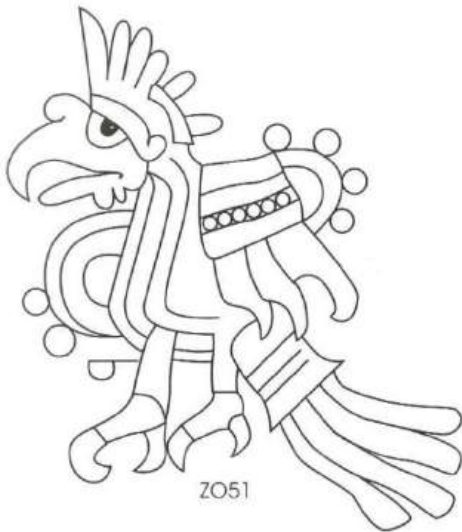
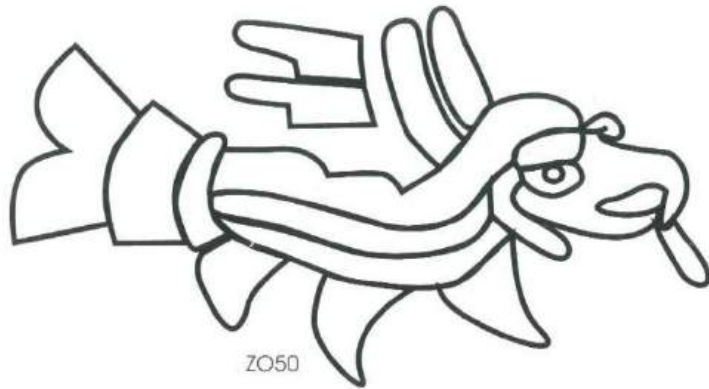
Z048

Z049

Z049

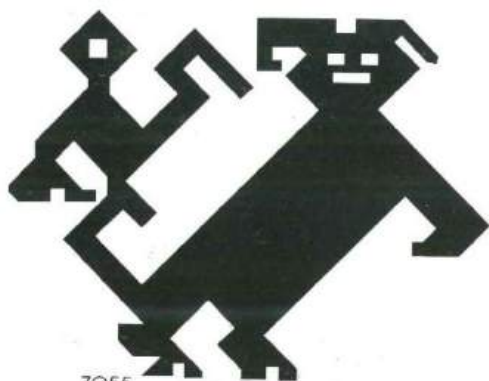

ZO53

ZO54

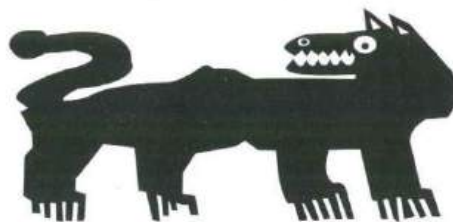
ZO55

ZO55

ZO55

ZO56

Z057

Z057

Z057

Z058

Z058

Z058

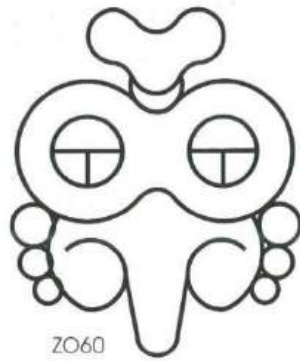
Z058

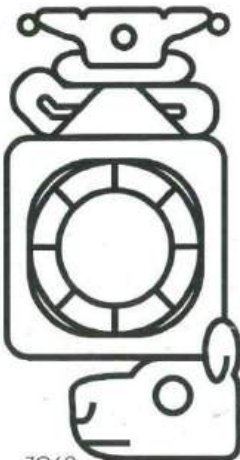
ZO59

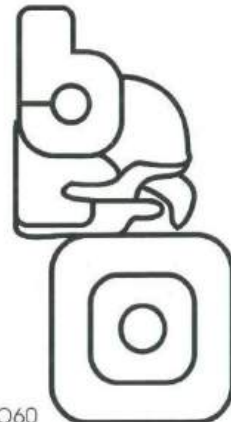
ZO60

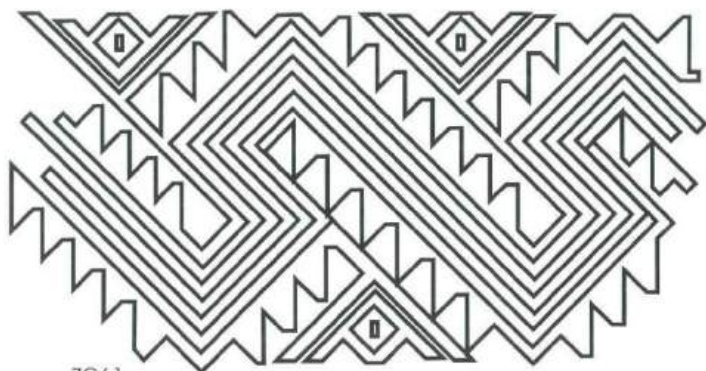
ZO60

ZO60

ZO60

ZO61

ZO62

ZO62

ZO63

ZO63

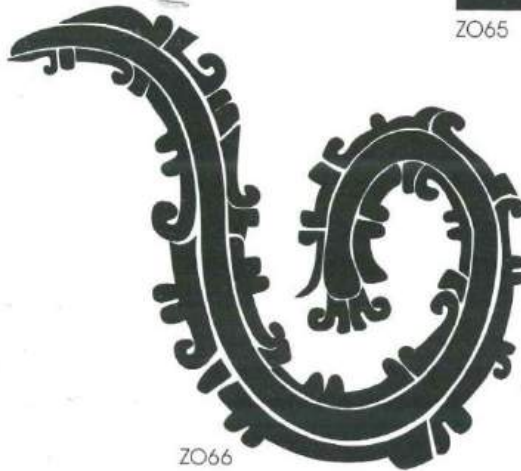
ZO64

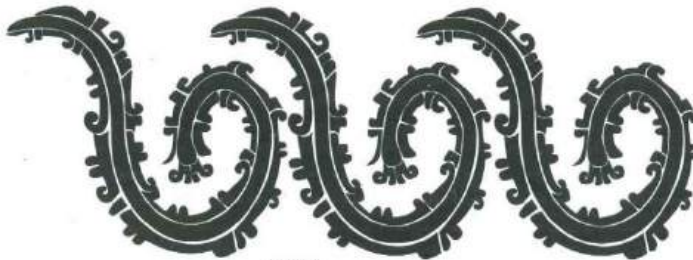
ZO64

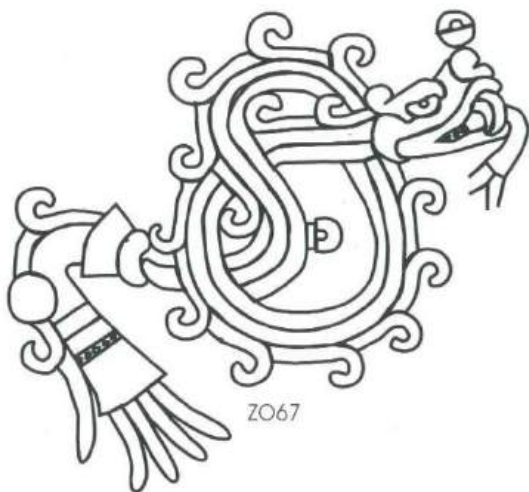
ZO65

ZO66

ZO66

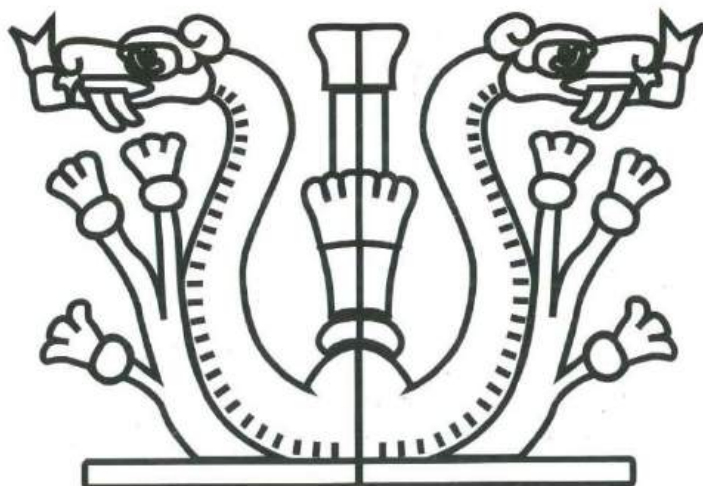
ZO67

ZO68

ZO68

ZO69

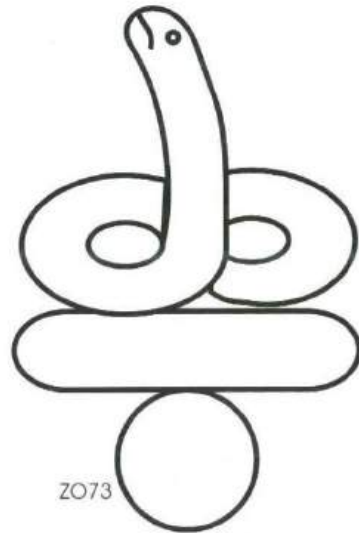
ZO70

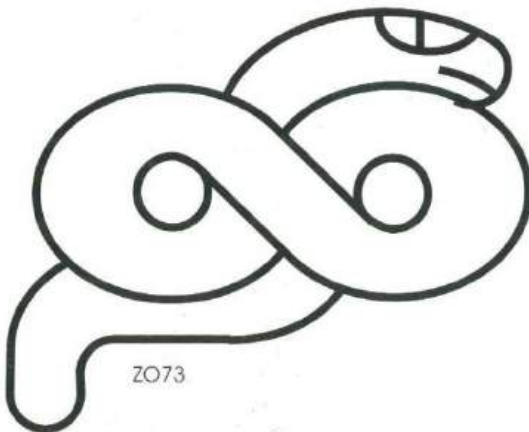
ZO71

ZO72

ZO73

ZO73

ZO73

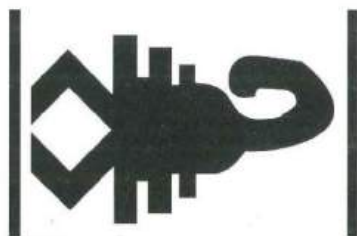
Z074

Z074

Z074

Z074

Z075

Z076

Z076

Z076

Z077

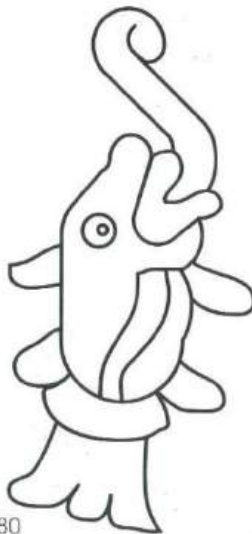
Z078

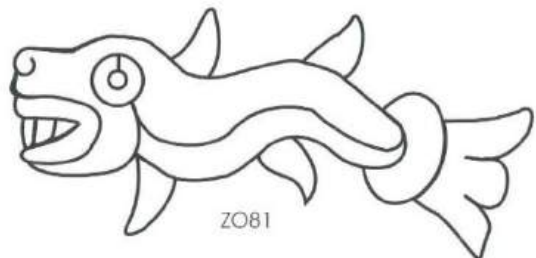
Z079

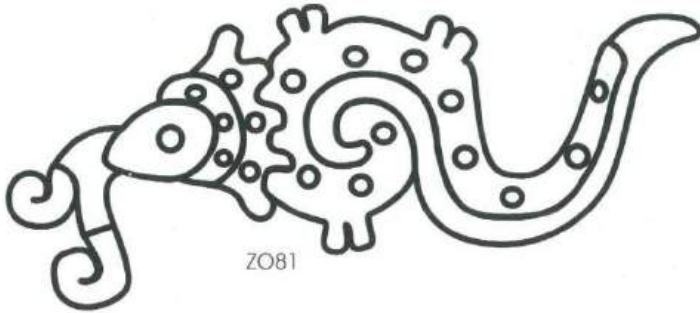
Z079

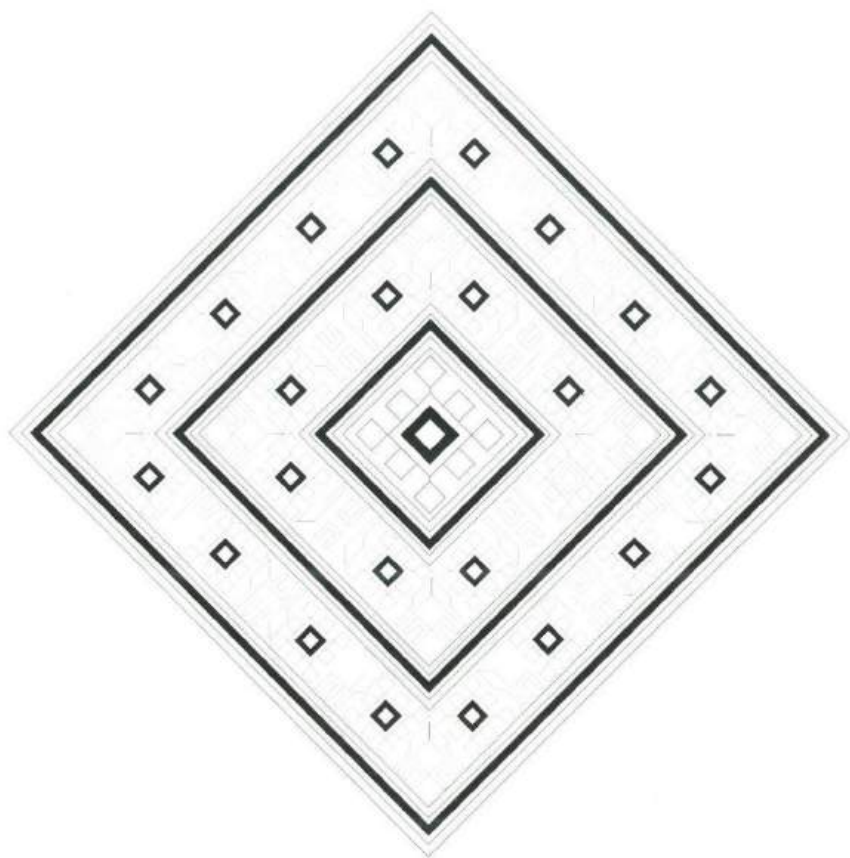
Z080

Z081

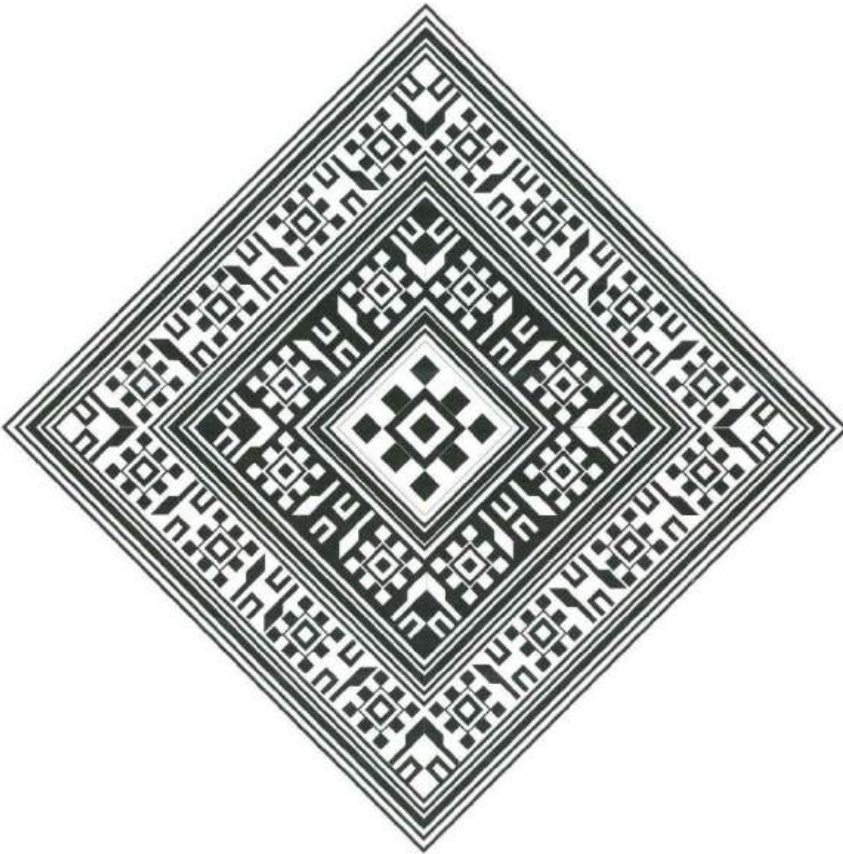
Recreaciones

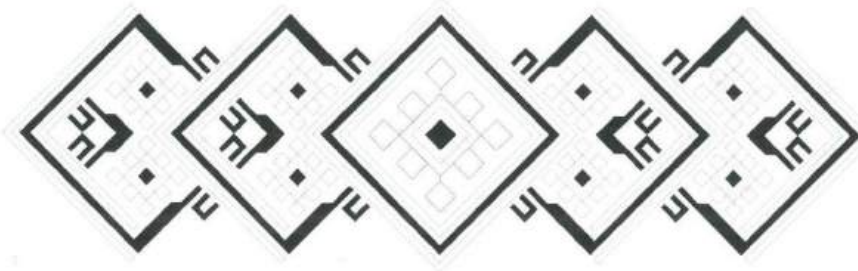

Recreaciones

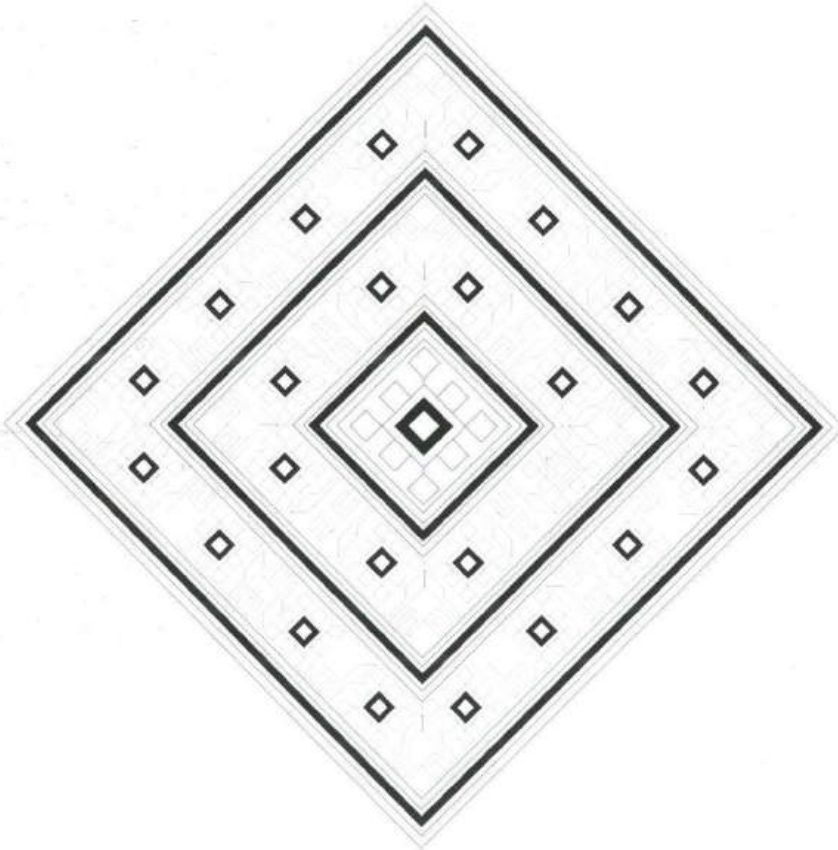

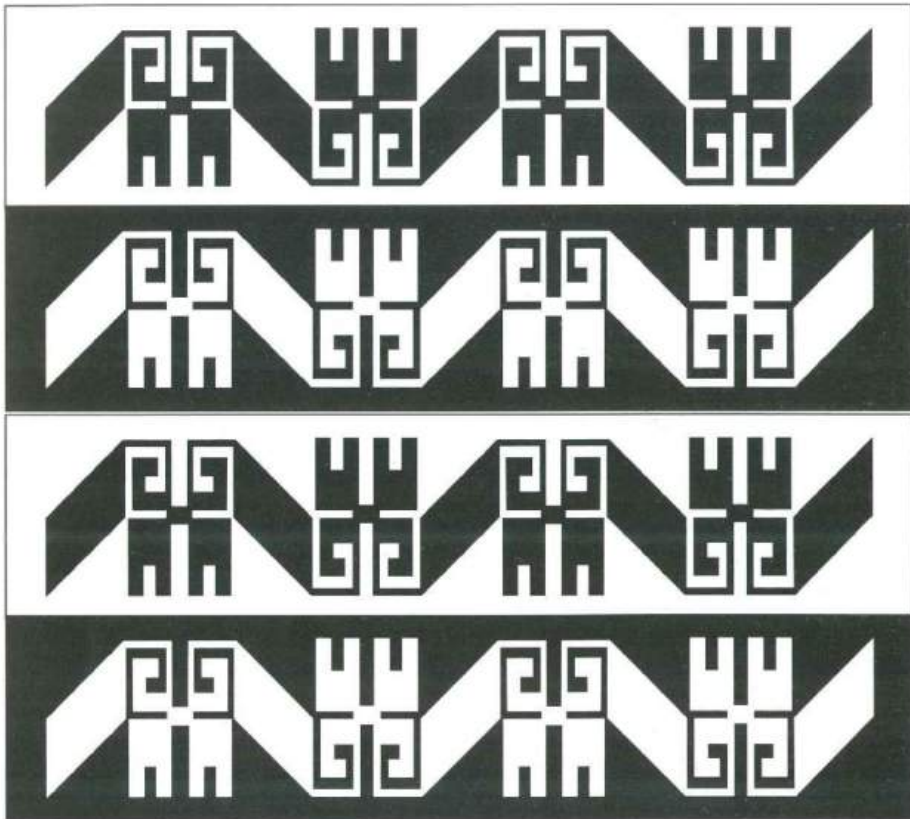
original: FI01

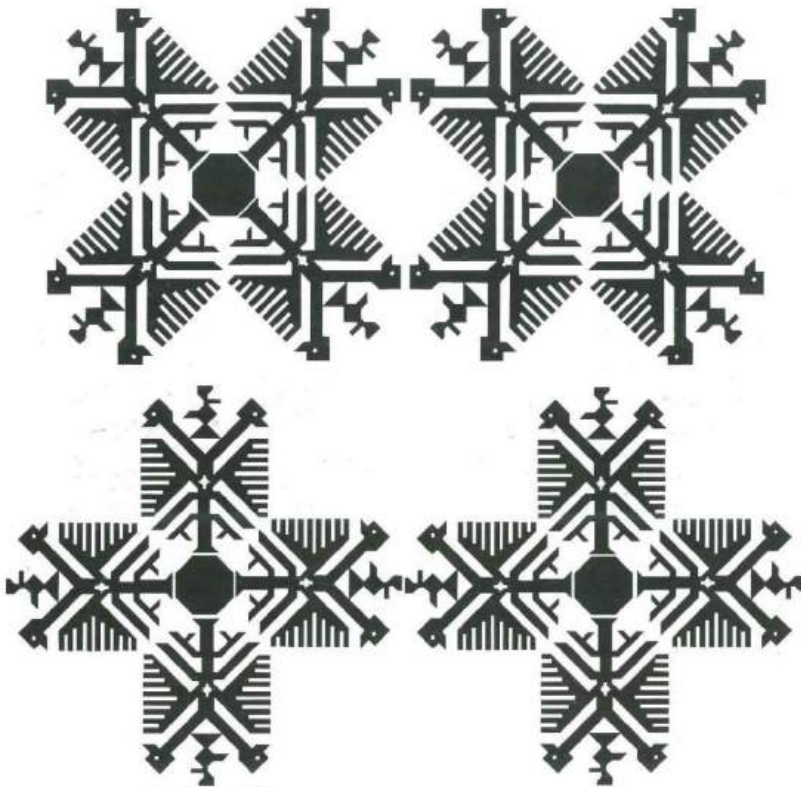

original: F101

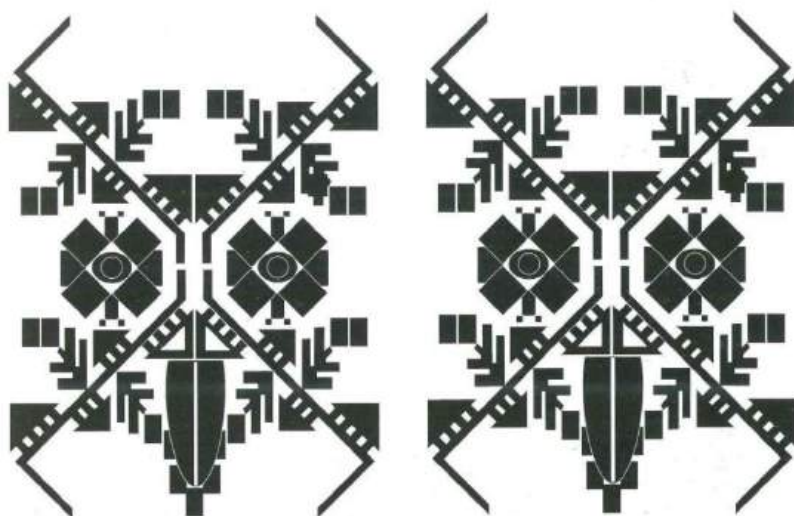

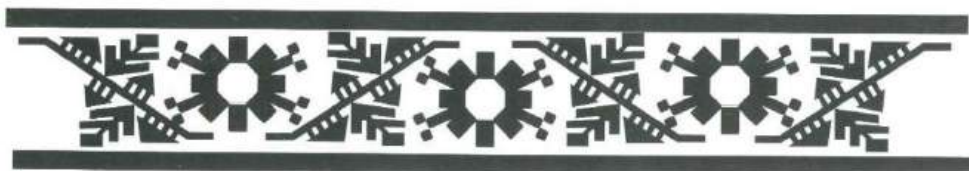
original: GE03

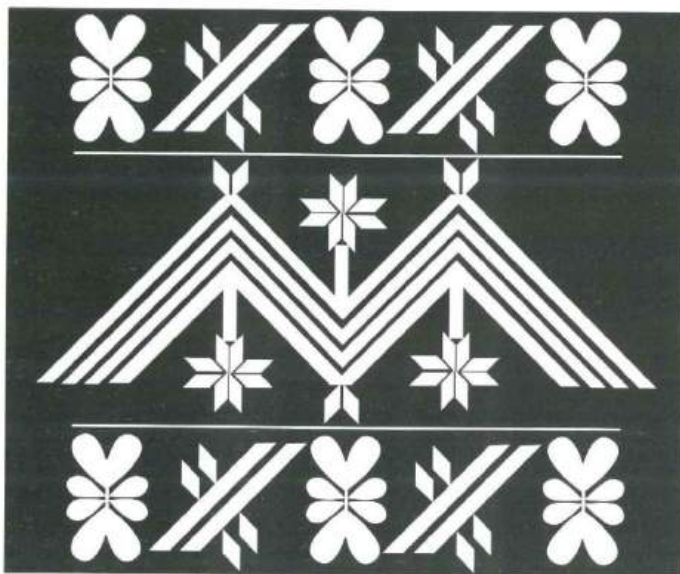
original: ZO01

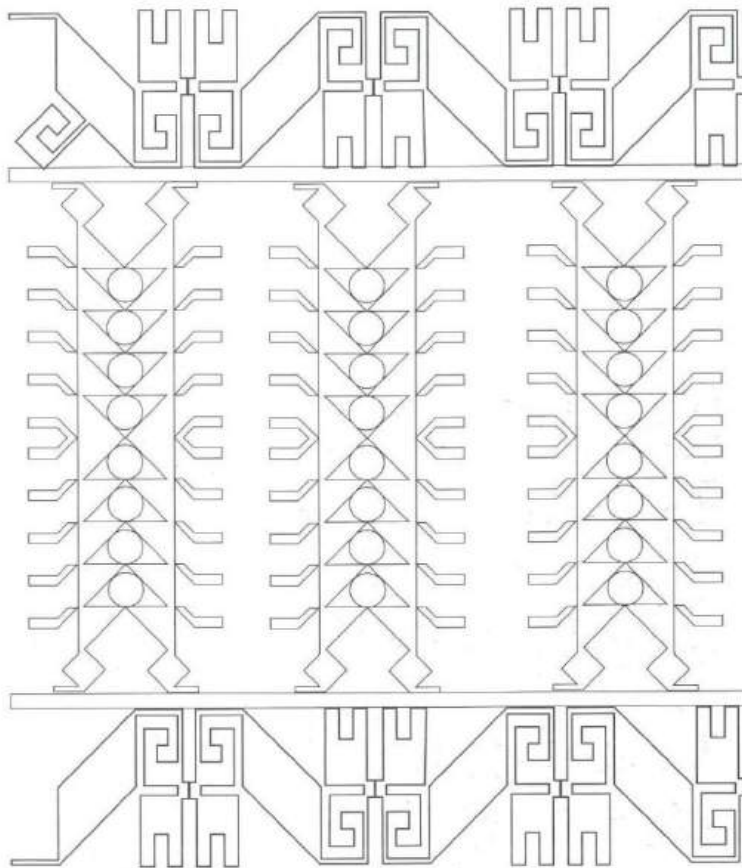
original: F101

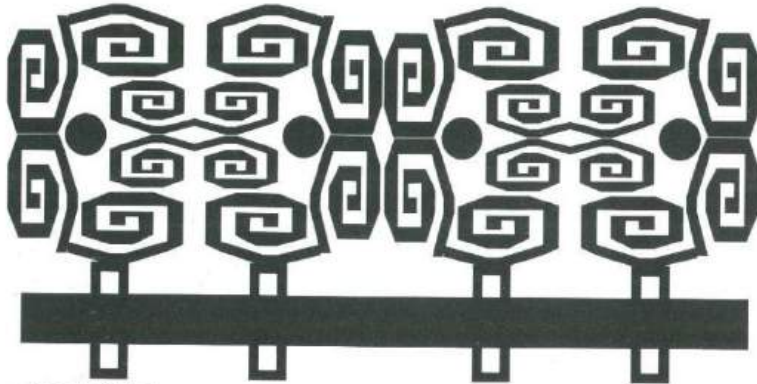
original: FI01

original: FI02

originales: GE01-GE03

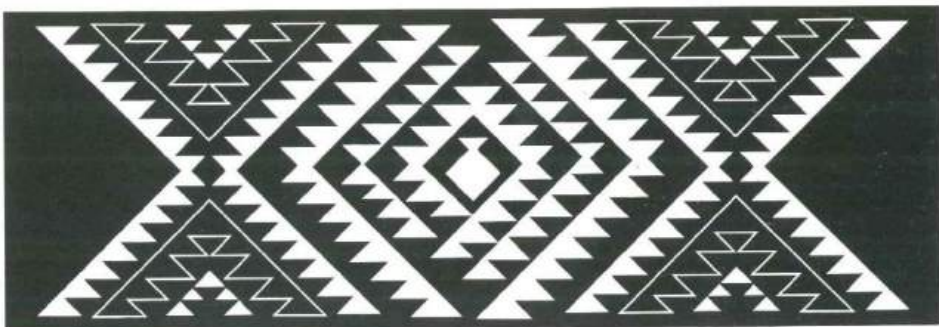
original: GE17

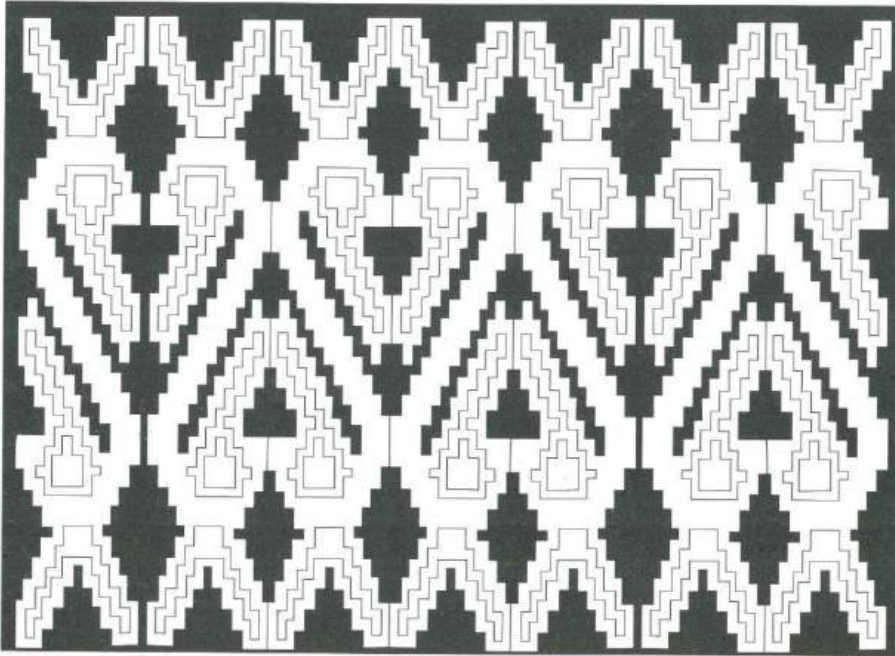
original: GE23

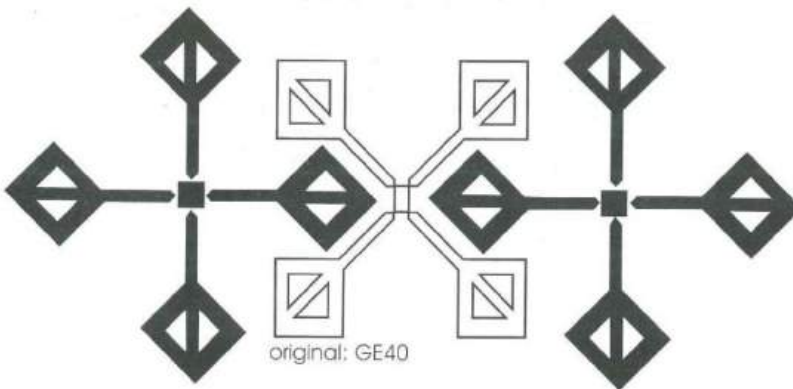
original: ZO04

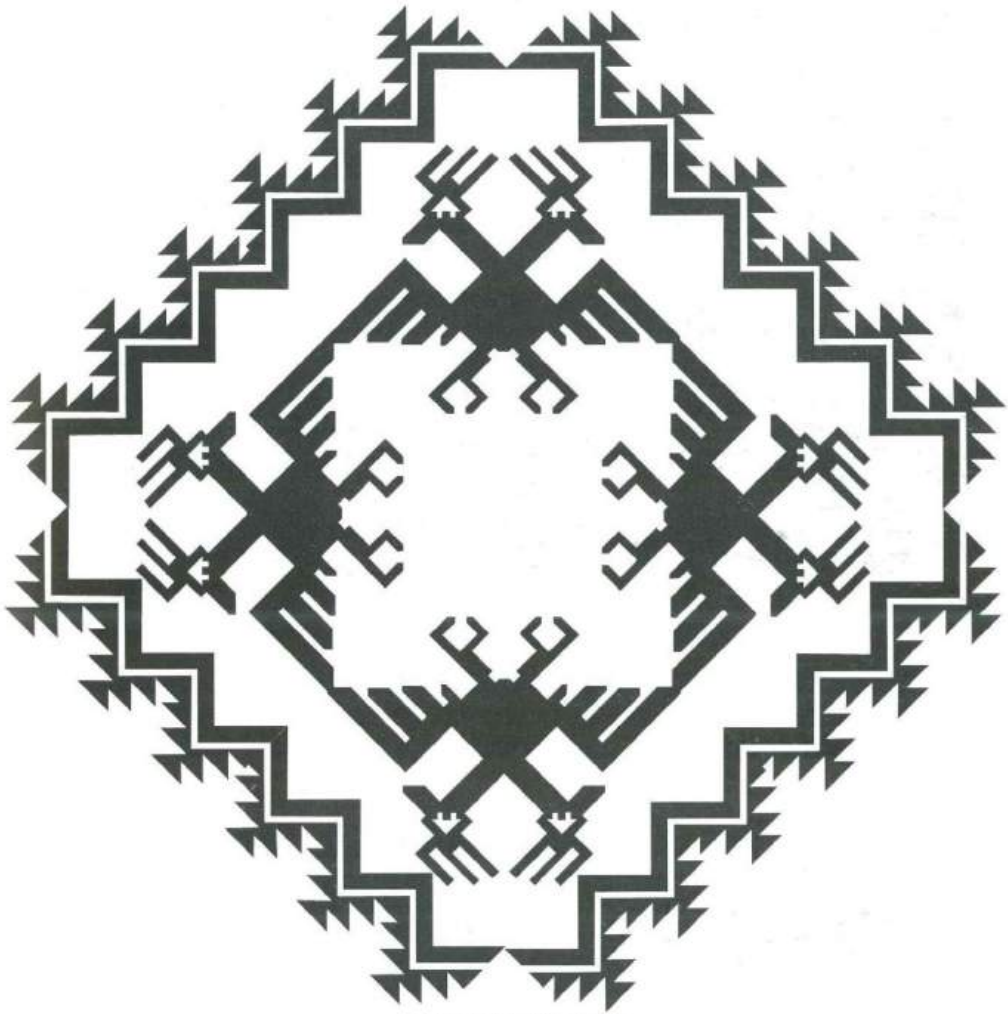
original: GE51

original: ZO37

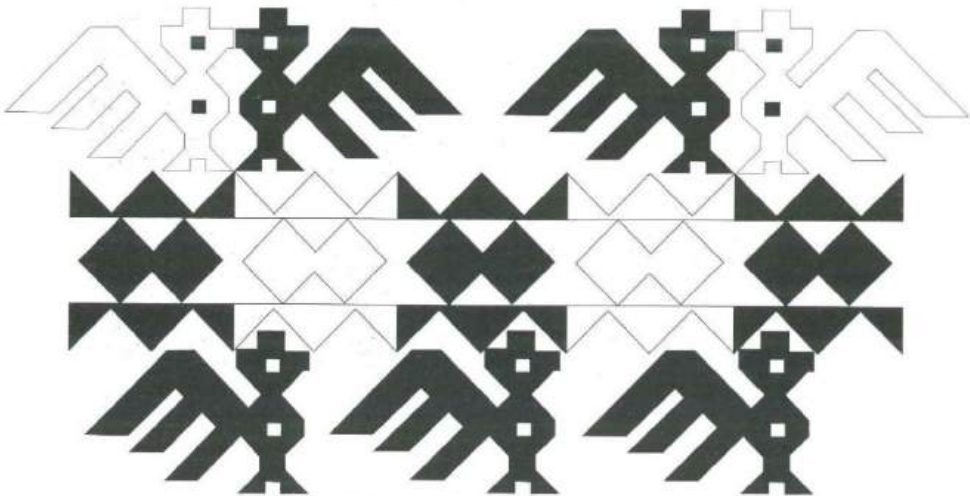
original: GE40

originales: GE67-ZO58

originales: AS11-ZO58

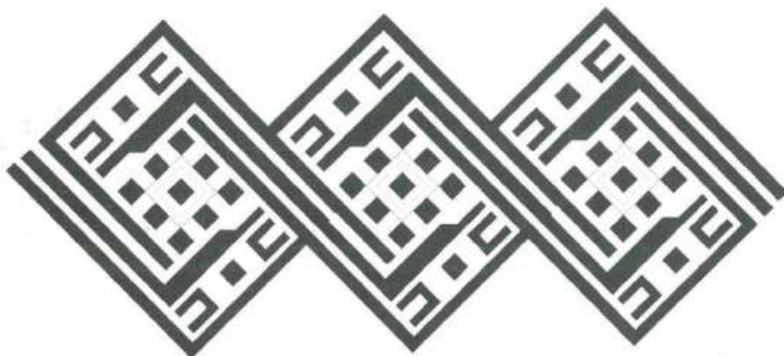
originales: GE56-ZO57

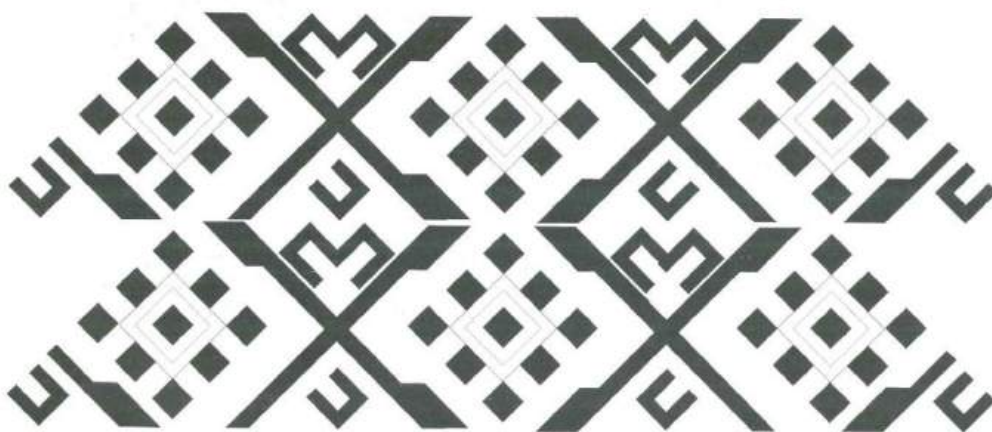
original:FI01

original:FI01

original:FI01

original:FI01

original: GE27

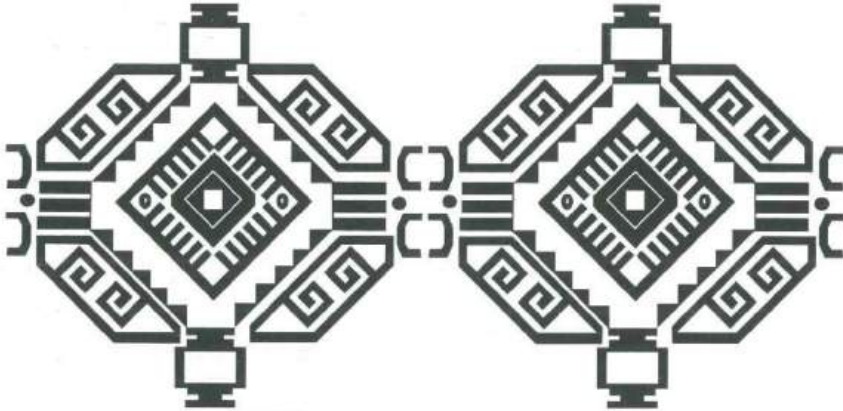
original: GE27

original: GE27

original: GE27

original: GE23

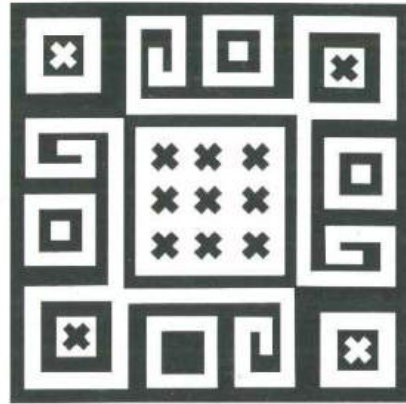

original: GE47

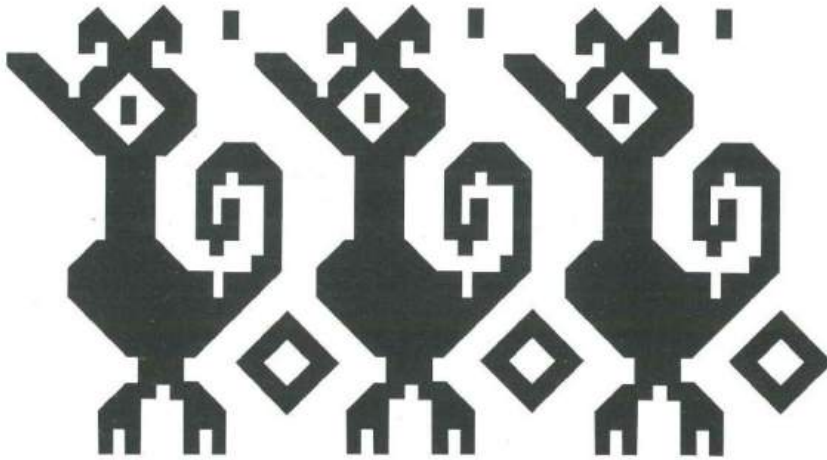

original: GE47

original: GE47

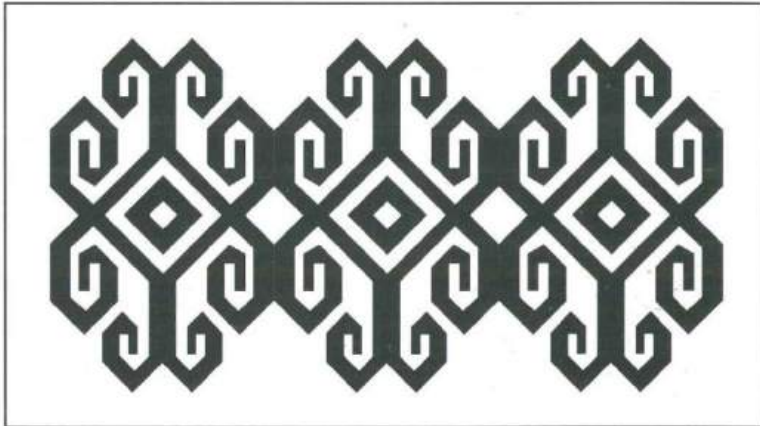

original: ZO03

original: GE18

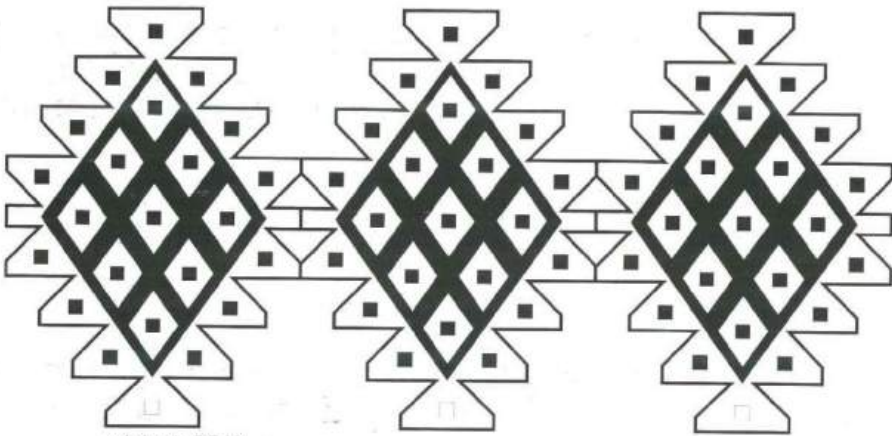
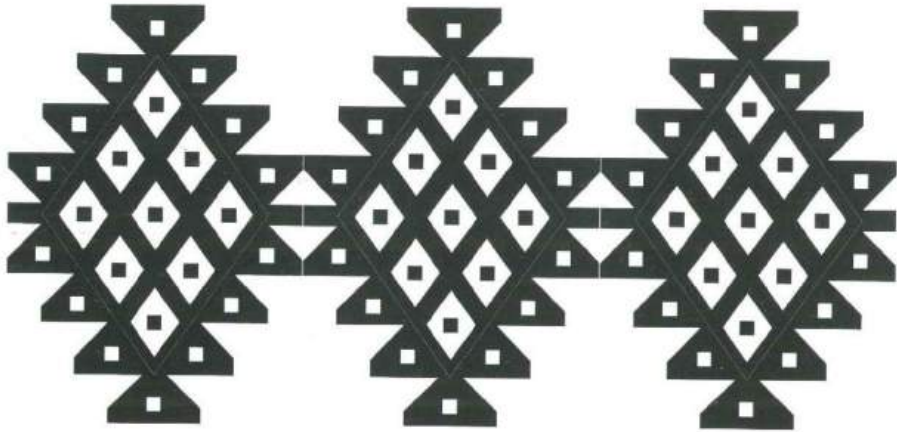

original: FI06

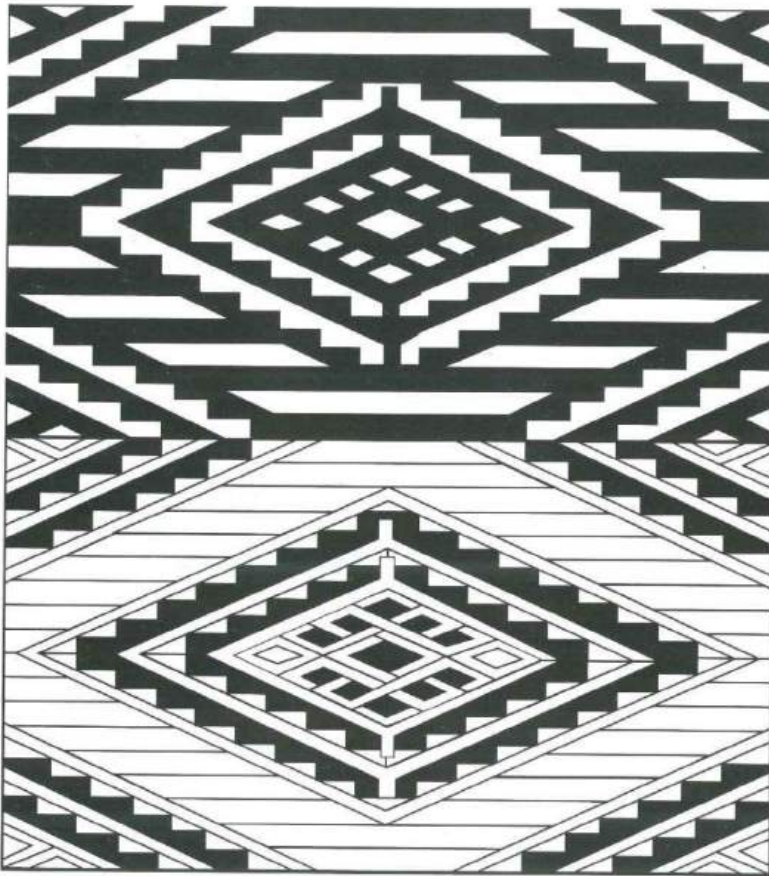
original: FI06

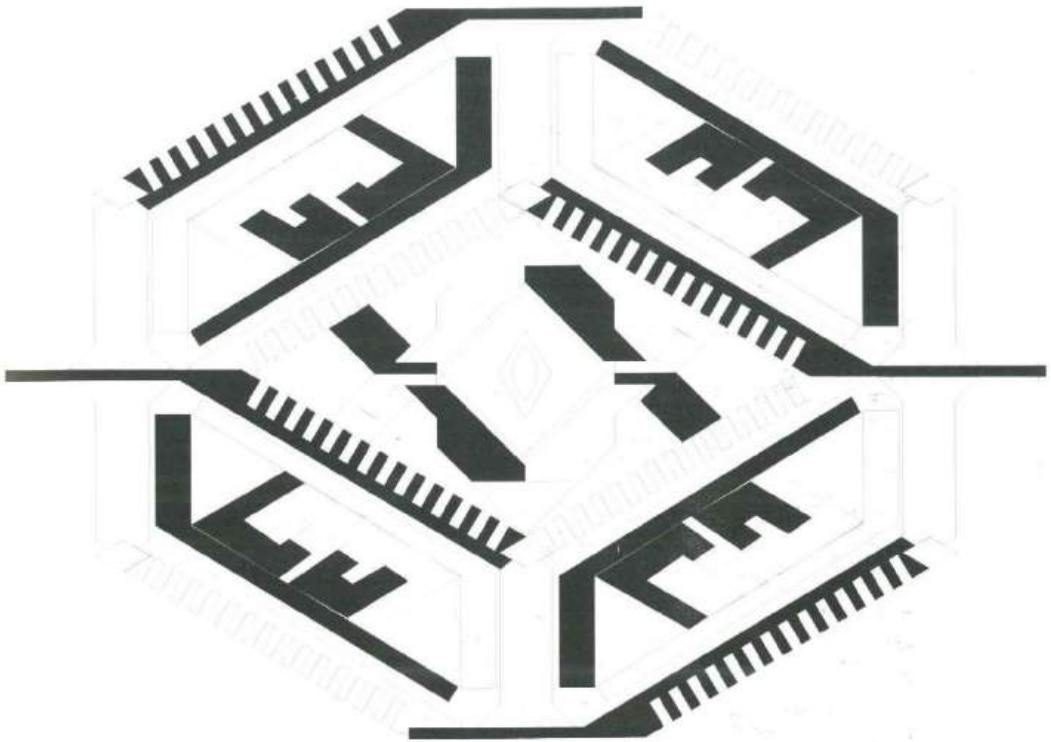
original: GE48

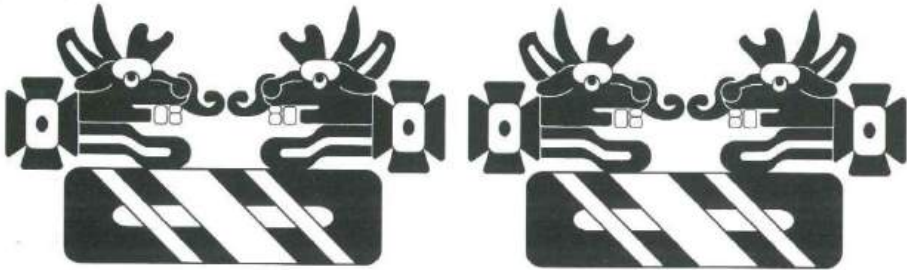
original: GE06

original: GE46

original: GE46

originales: GE68- MA31

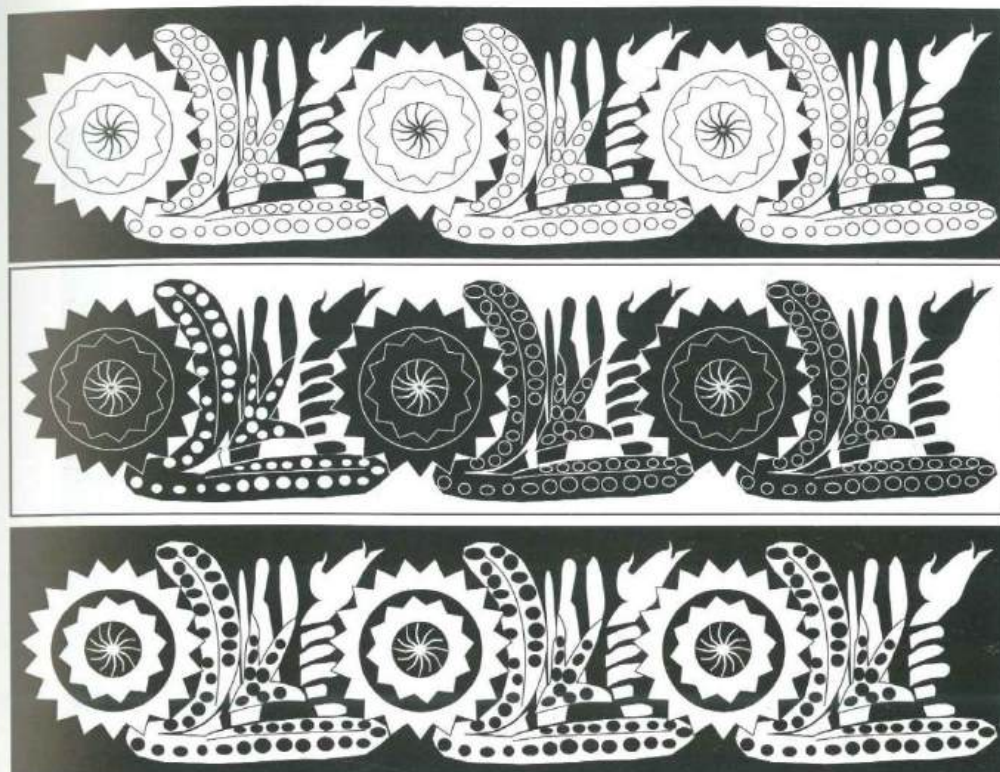
original: GE68

original: GE68

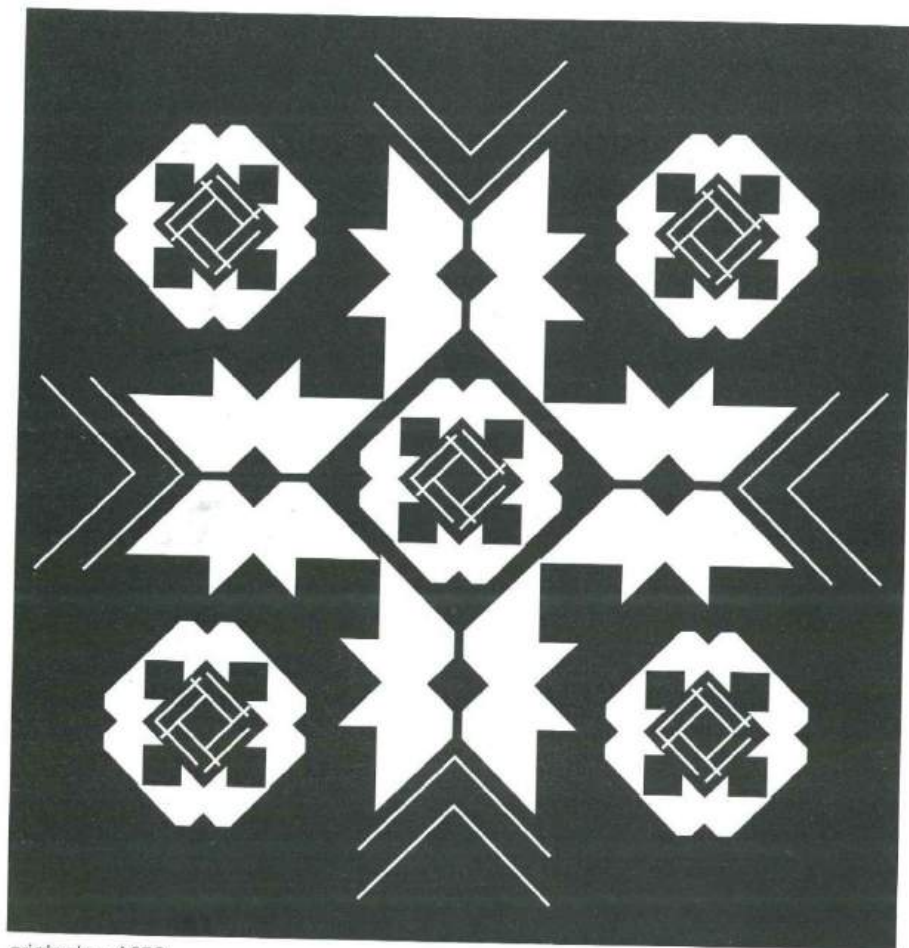
originales: GE68- MA31

original: F114

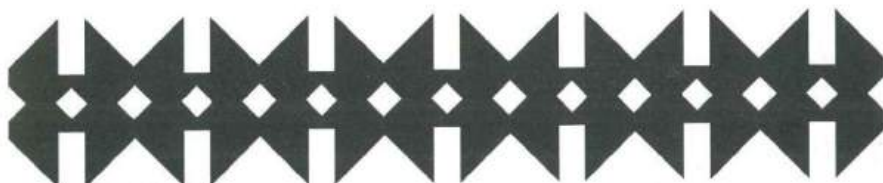
original: GE21

originales: AS02

original: AS02

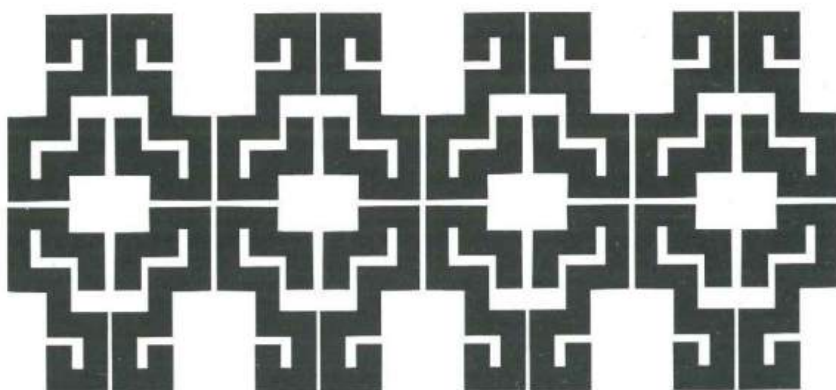
original: AS02

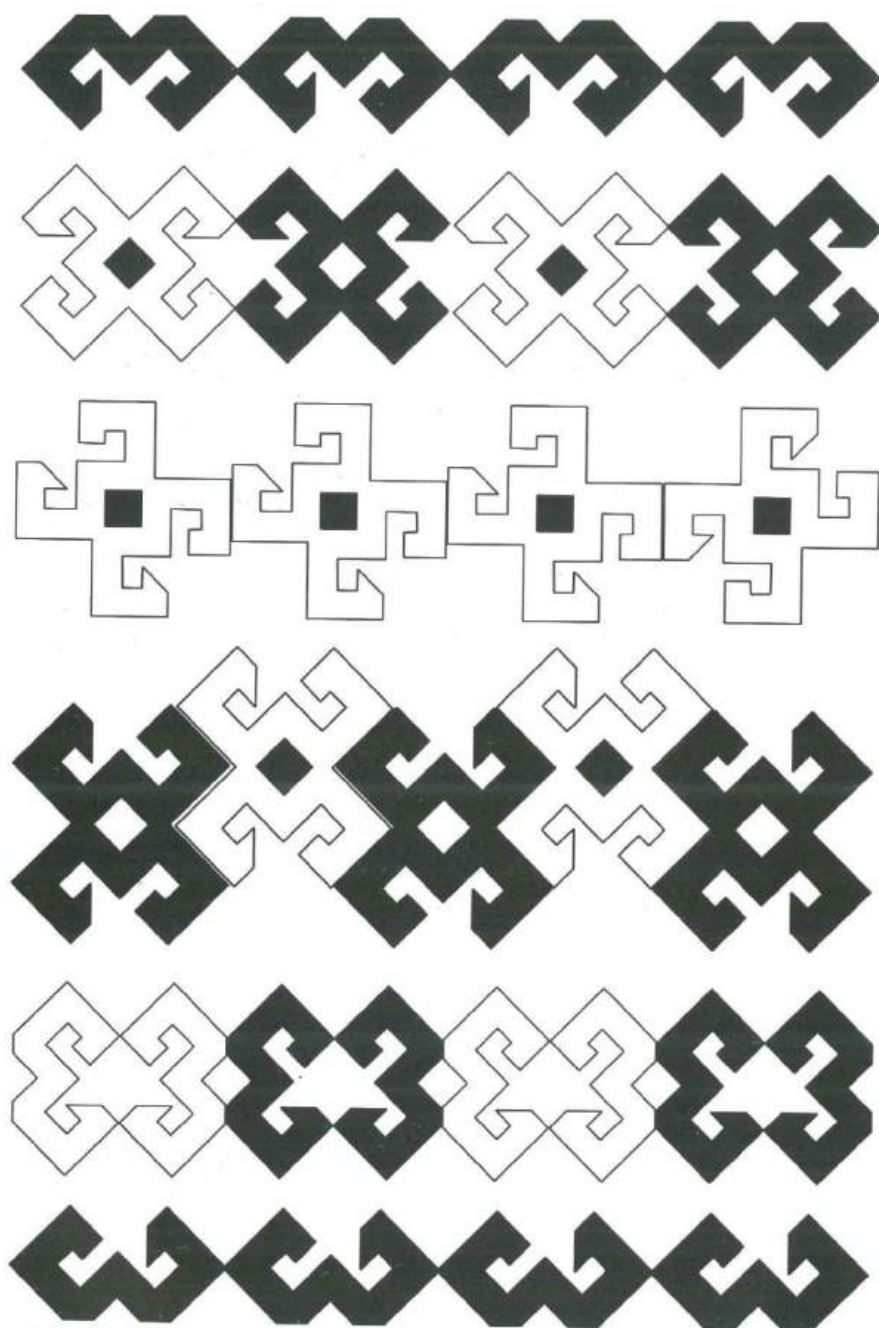
original: AS02

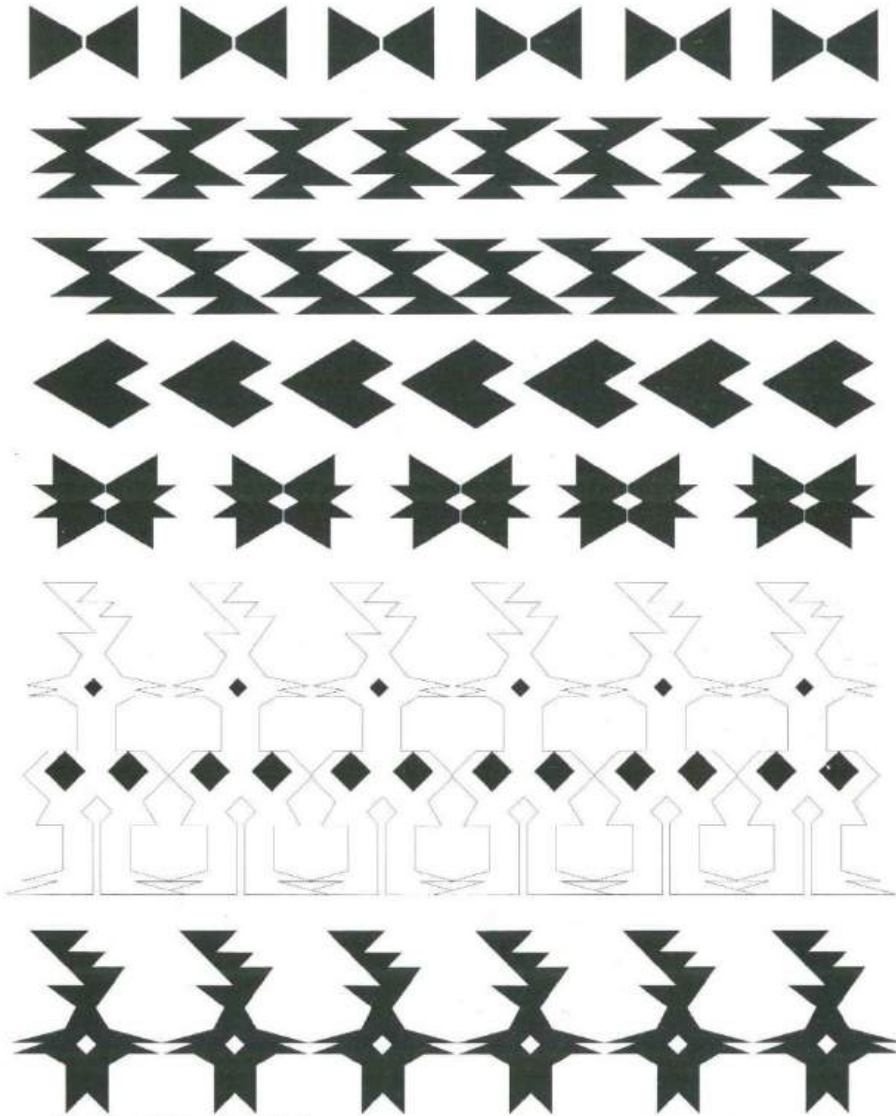
original: AS02

original: GE21

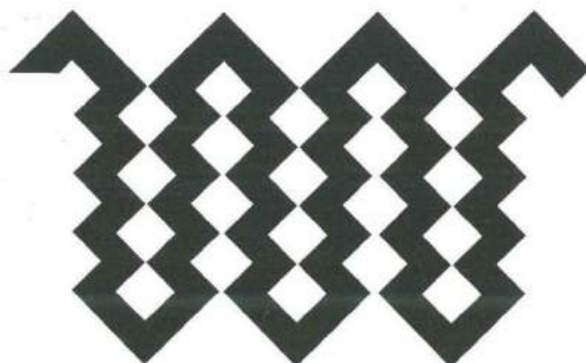
original: GE34

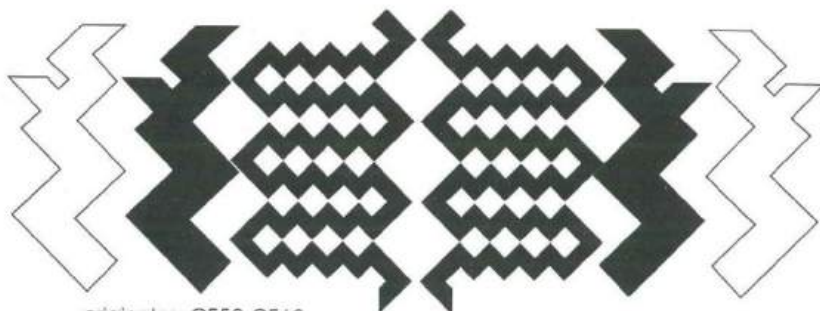
originales: AN02-AS02-GE34

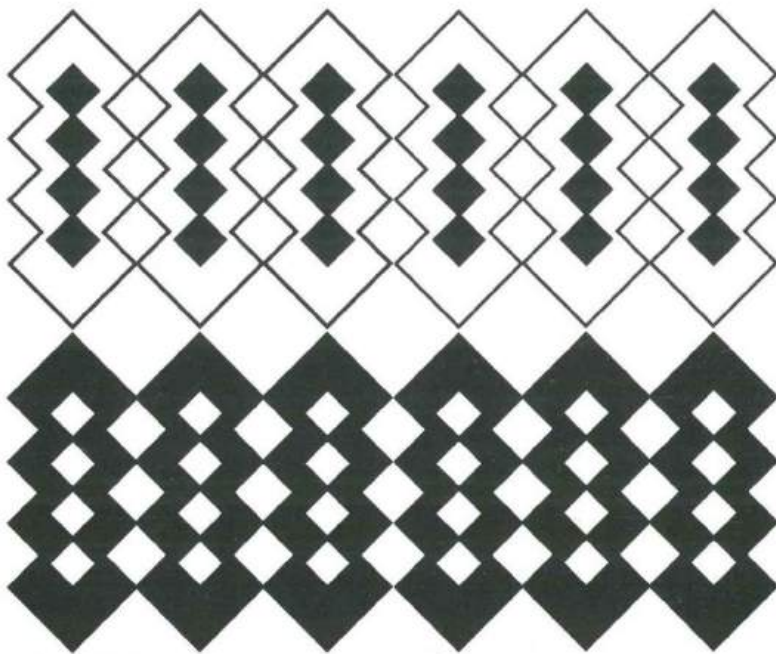
original: GE52

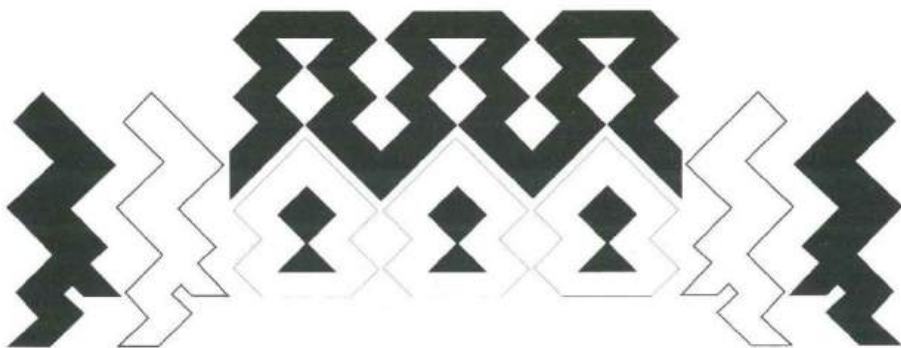
original: GE52

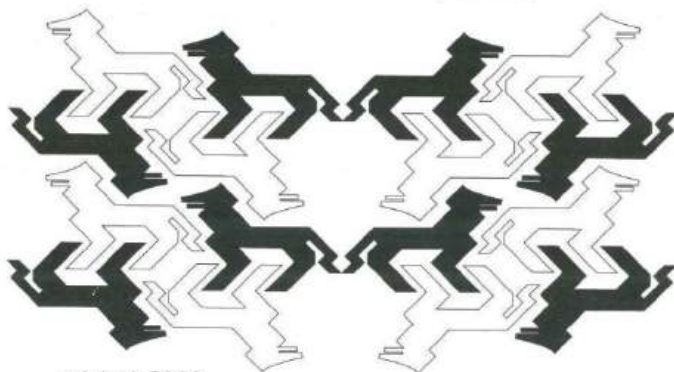
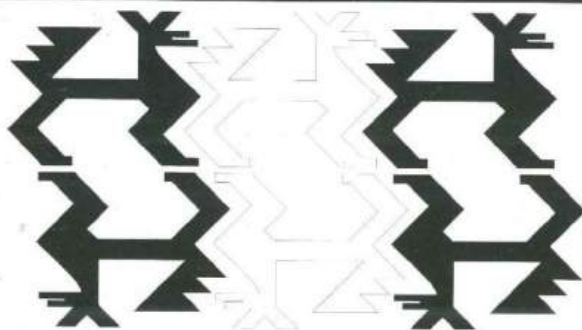
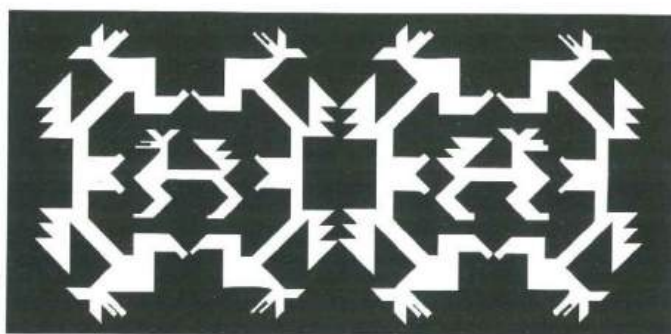
originales: GE52-GE62

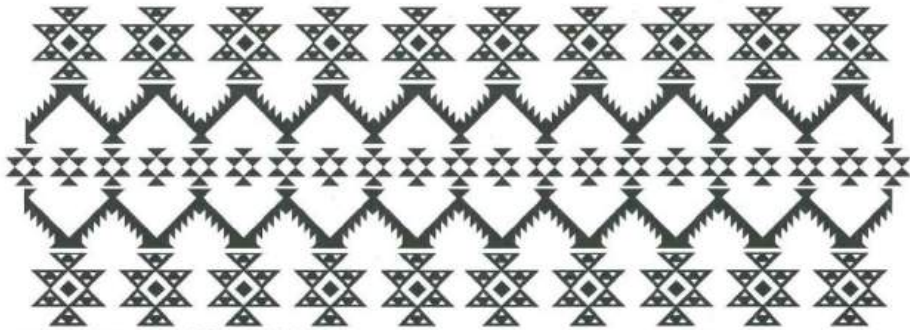
original: GE52

originales: GE52-GE62

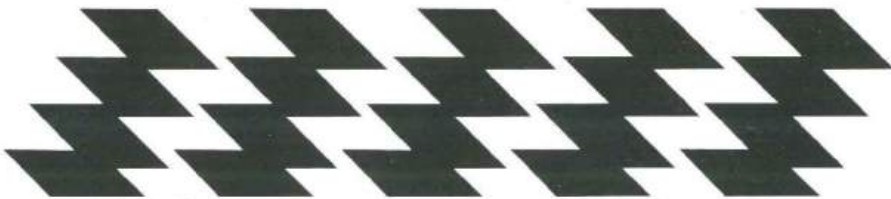
original: ZO32

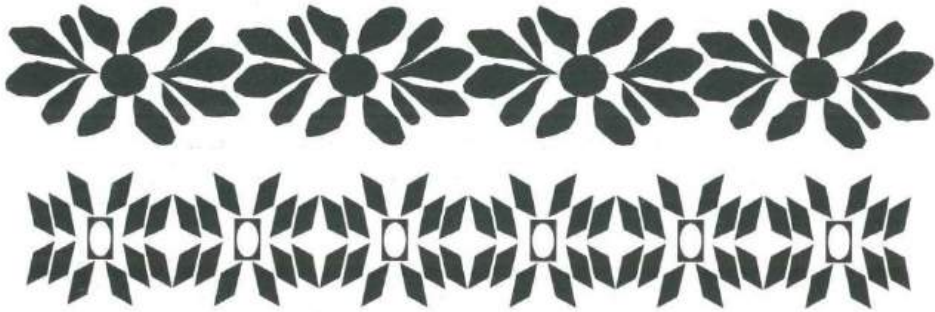
originales: AS03-AS11-GE64

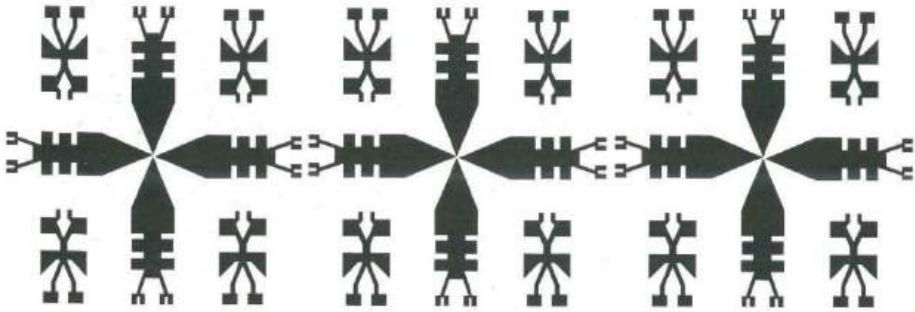
original: GE63

original: GE63

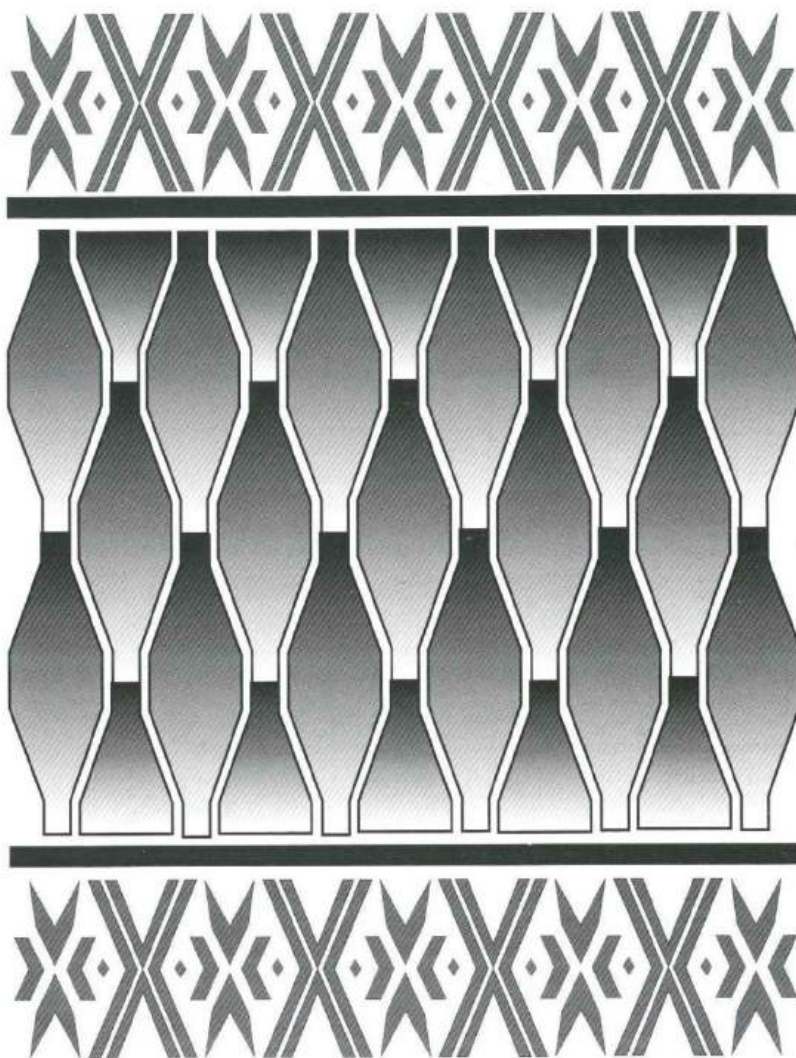
original: F116

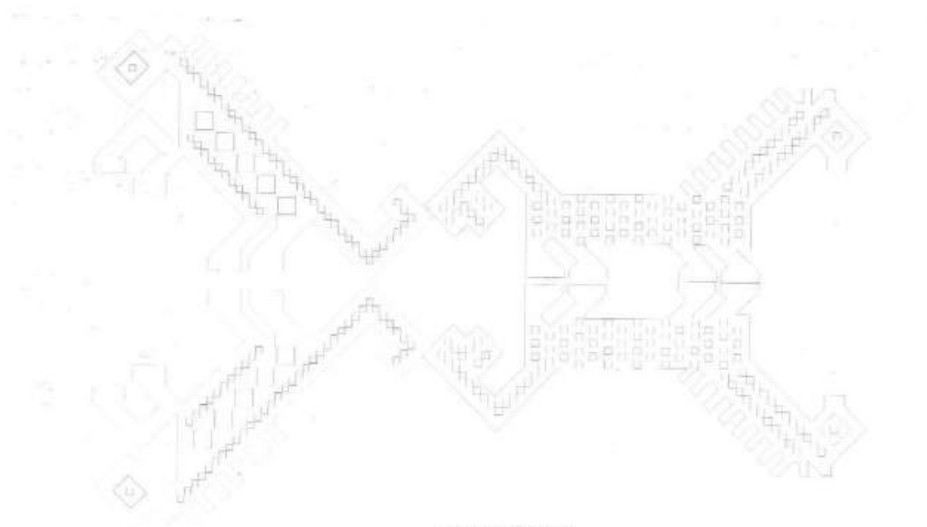
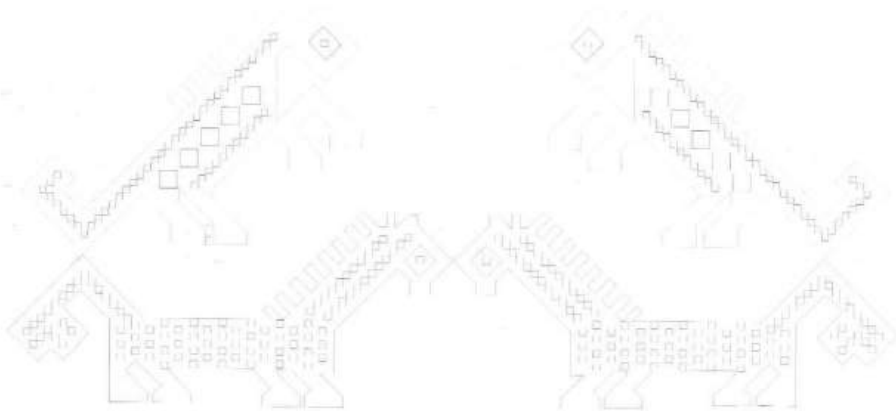
original: Z076

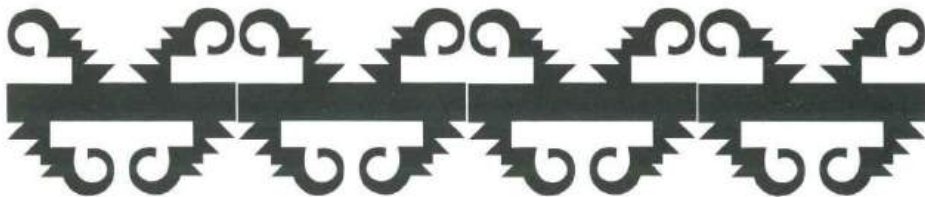
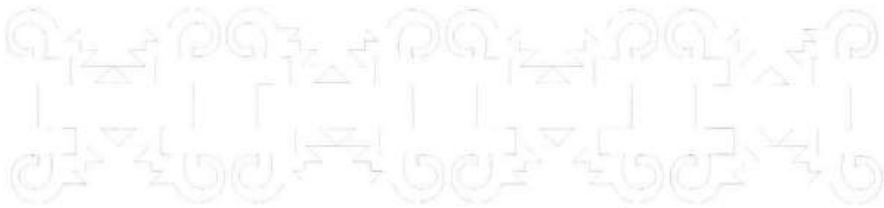
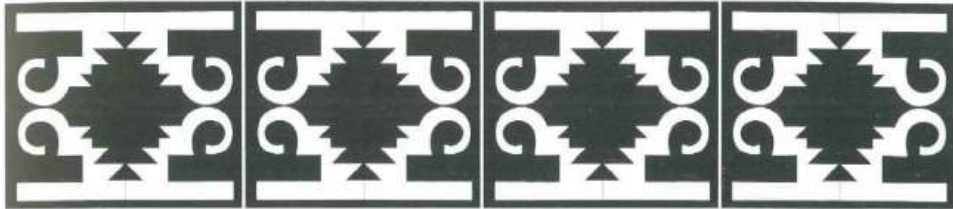
original: Z076

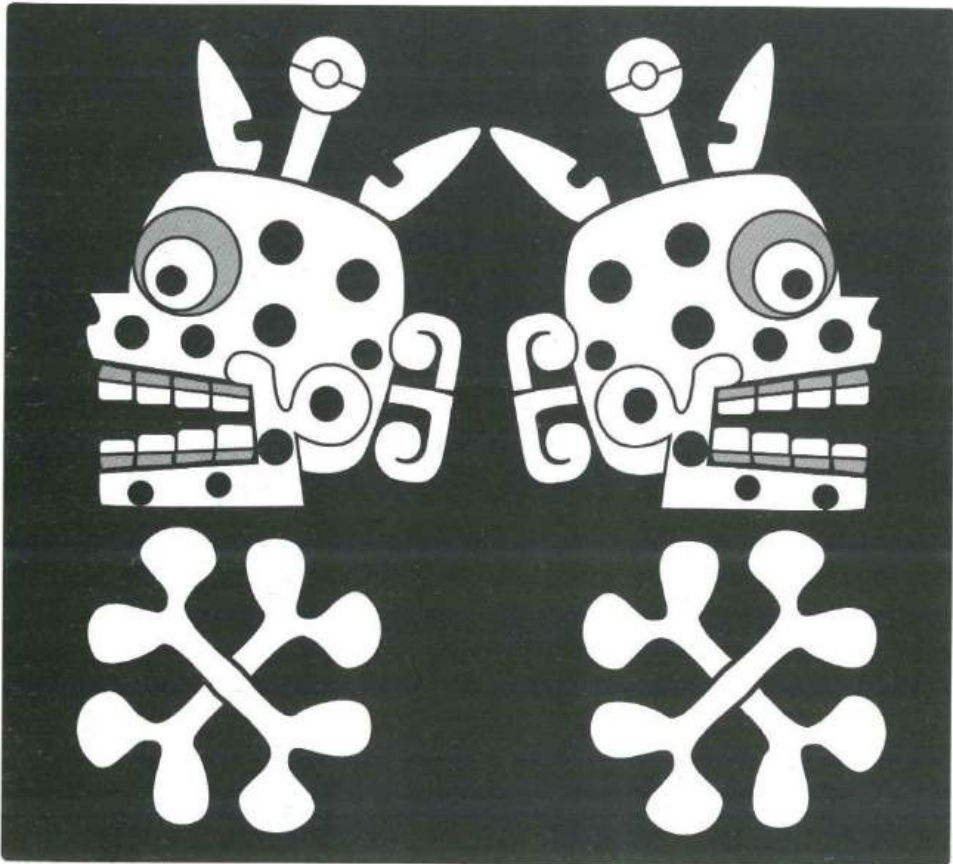
originales: AS04-GE39

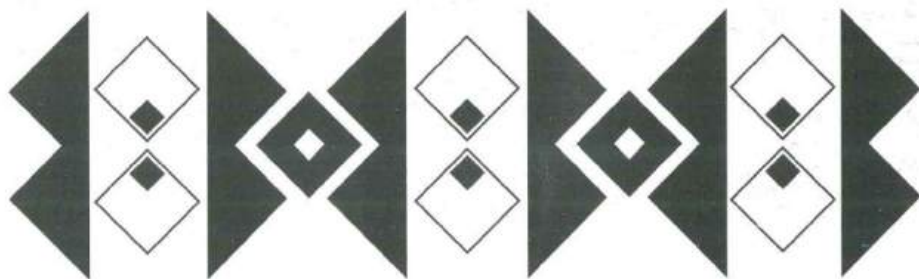
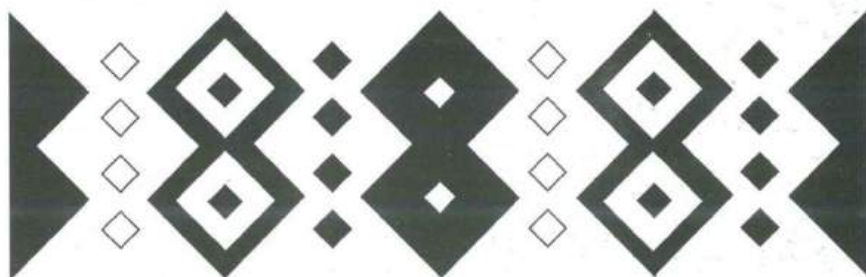
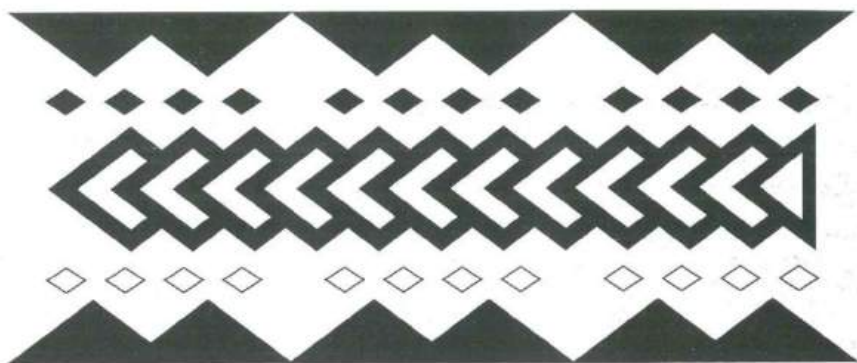
original: ZO34

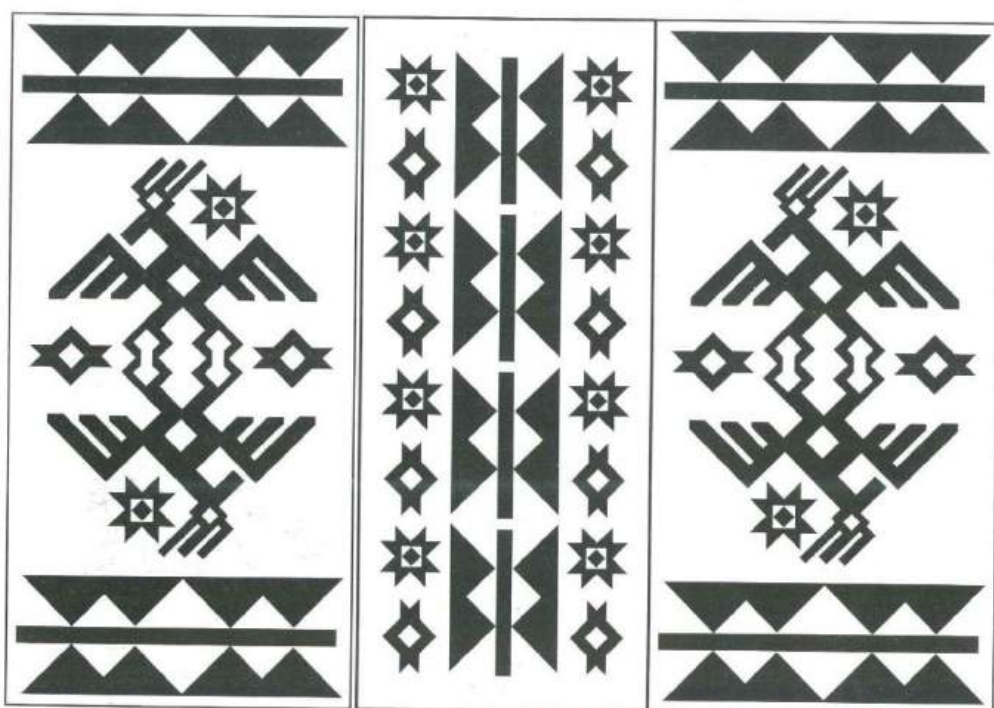
original: MA02

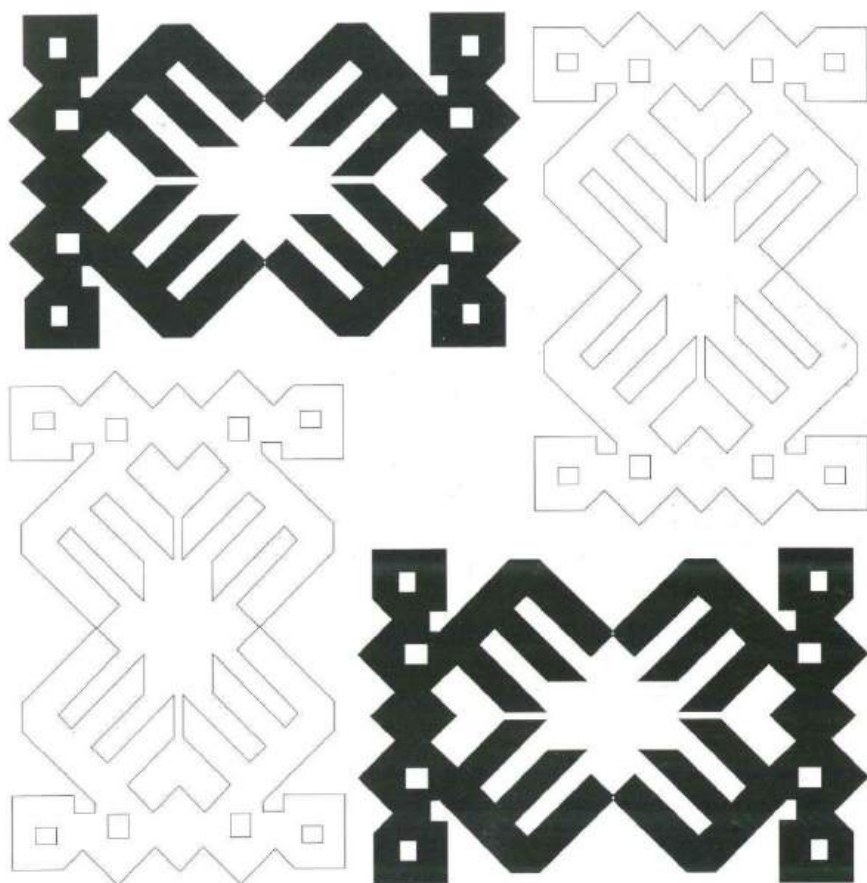
original: AN13

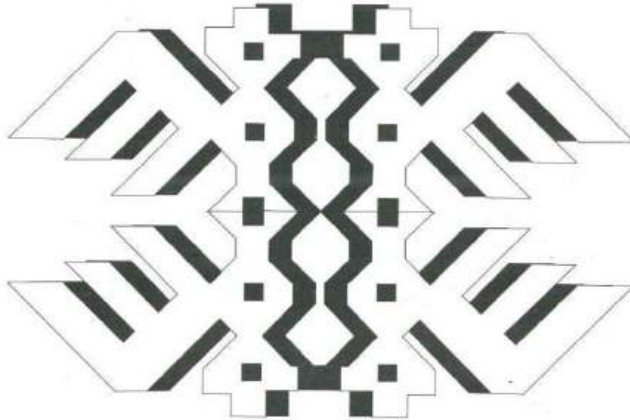
original: GE56

originales: AS11-GE56-ZO58

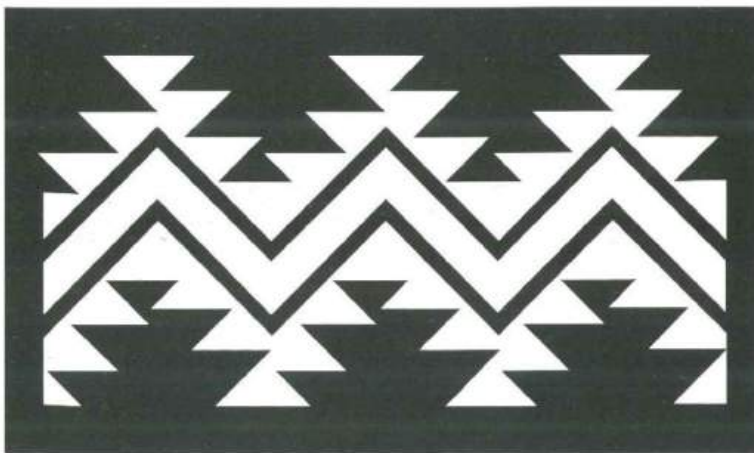
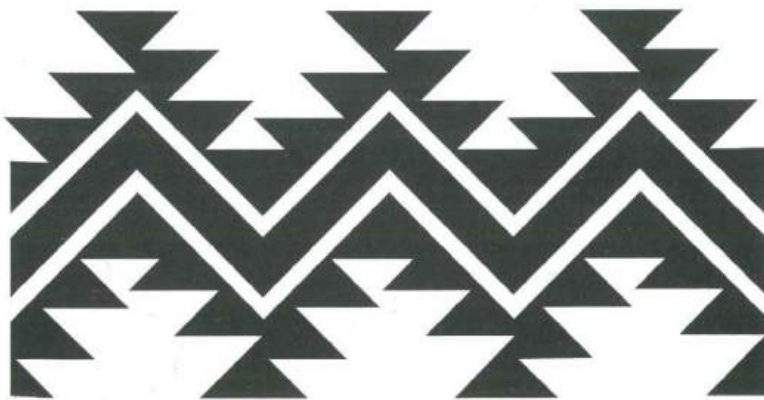
original: ZO57

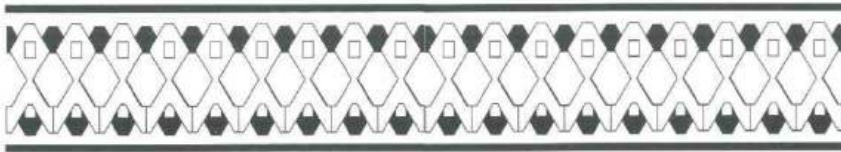
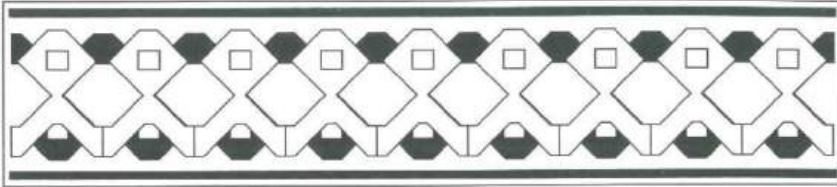
original: ZO57

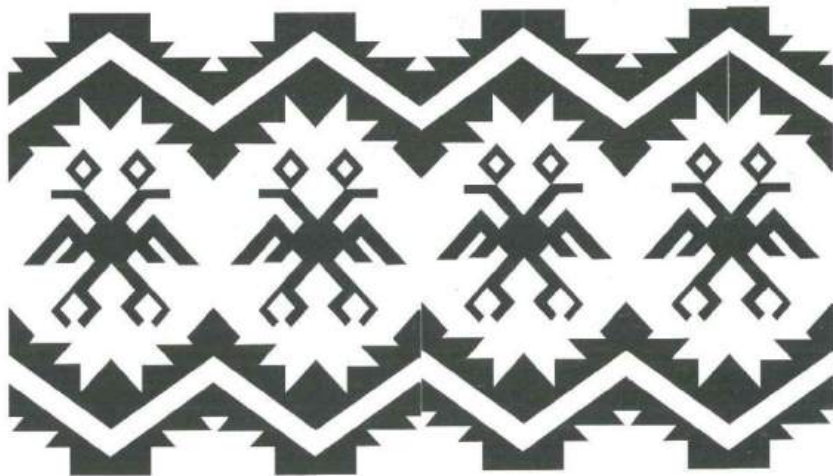
originales: GE67-ZO58

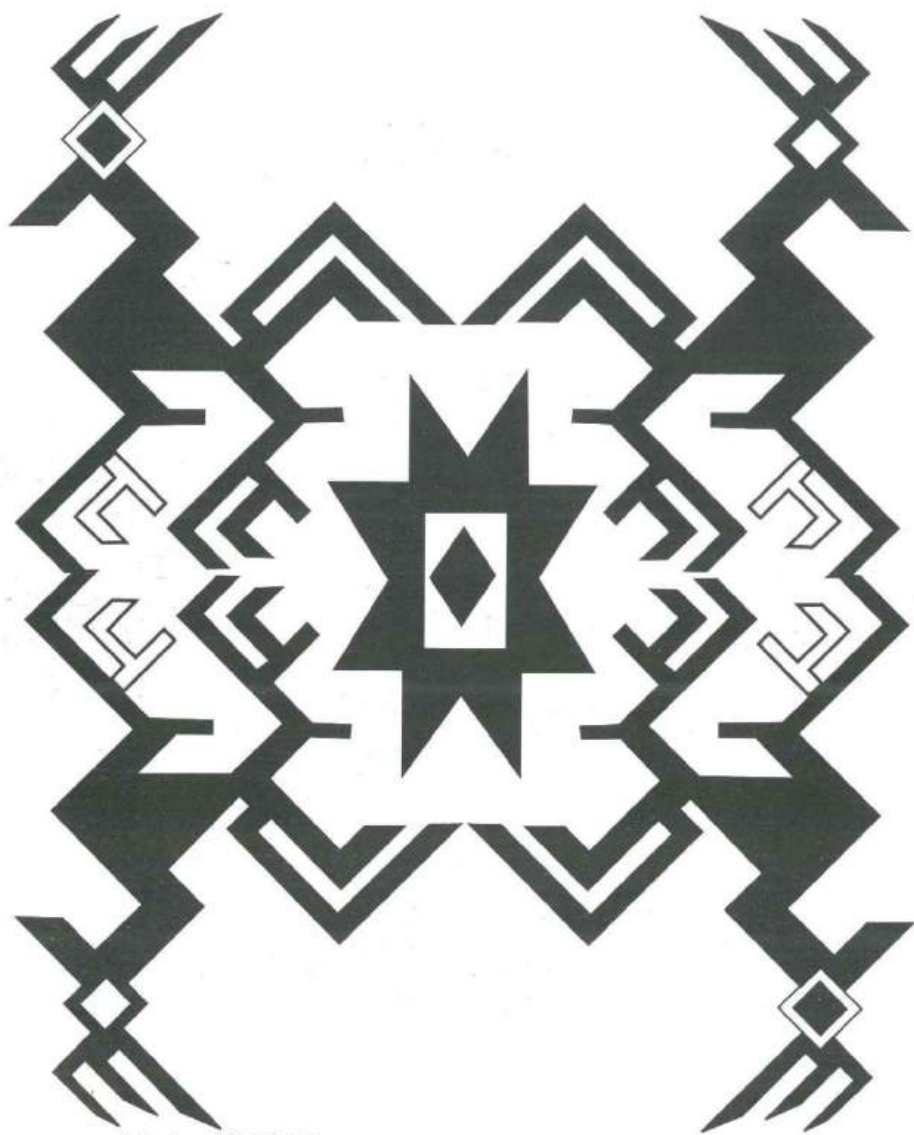
original: GE67

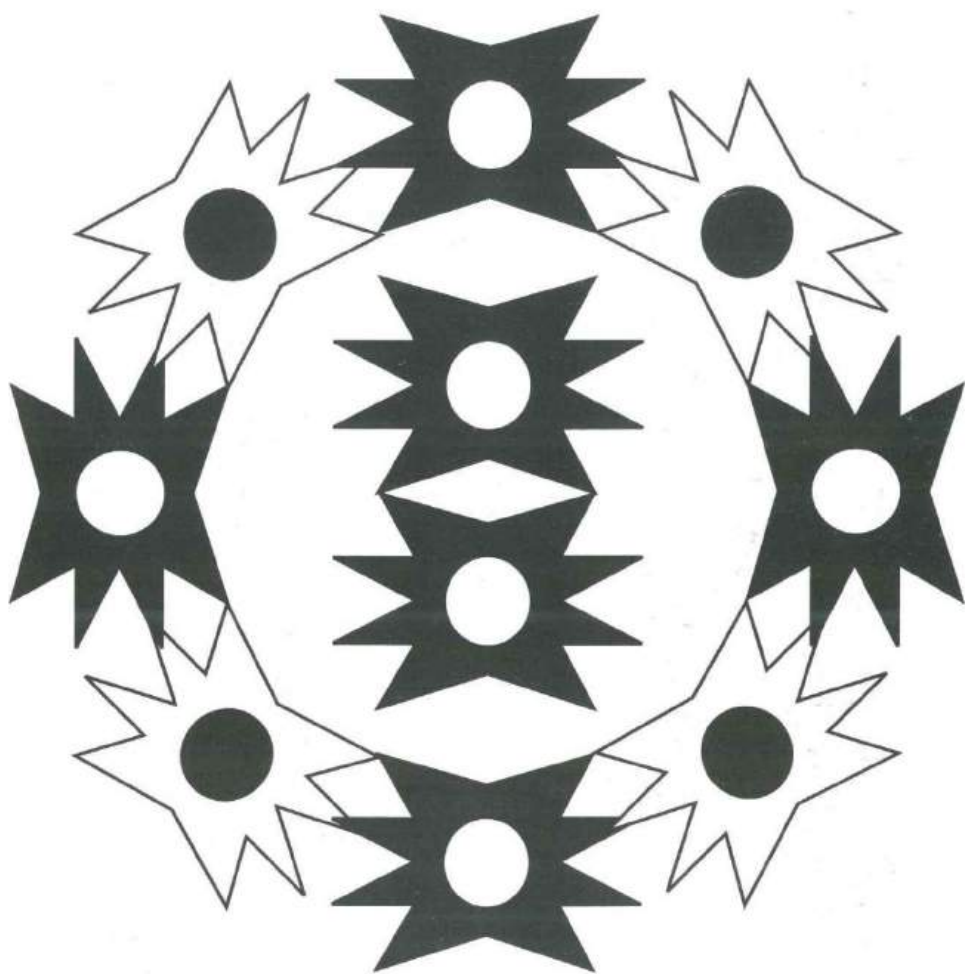
original: GE37

originales: GE67-ZO58

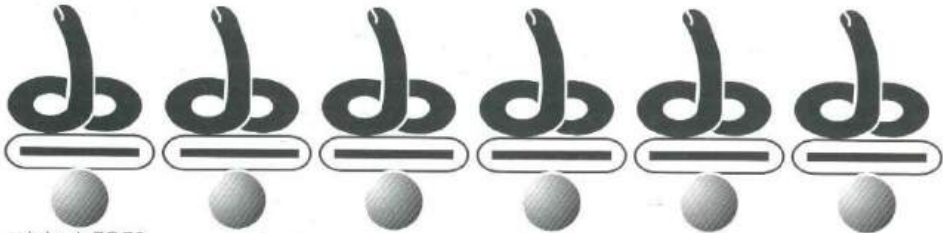
originales: AS11-ZO58

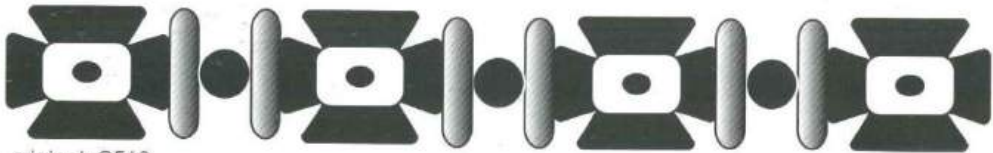
original: AS11

original: GE68

original: ZO73

original: GE68

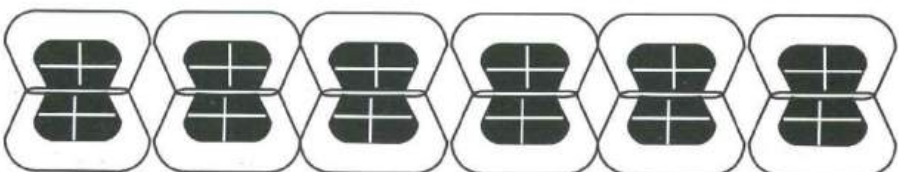
original: GE68

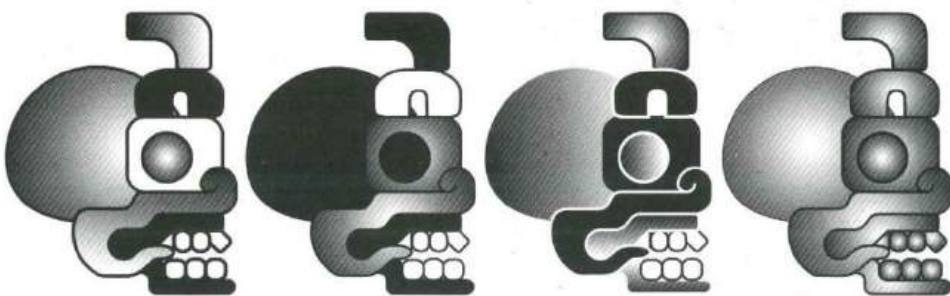
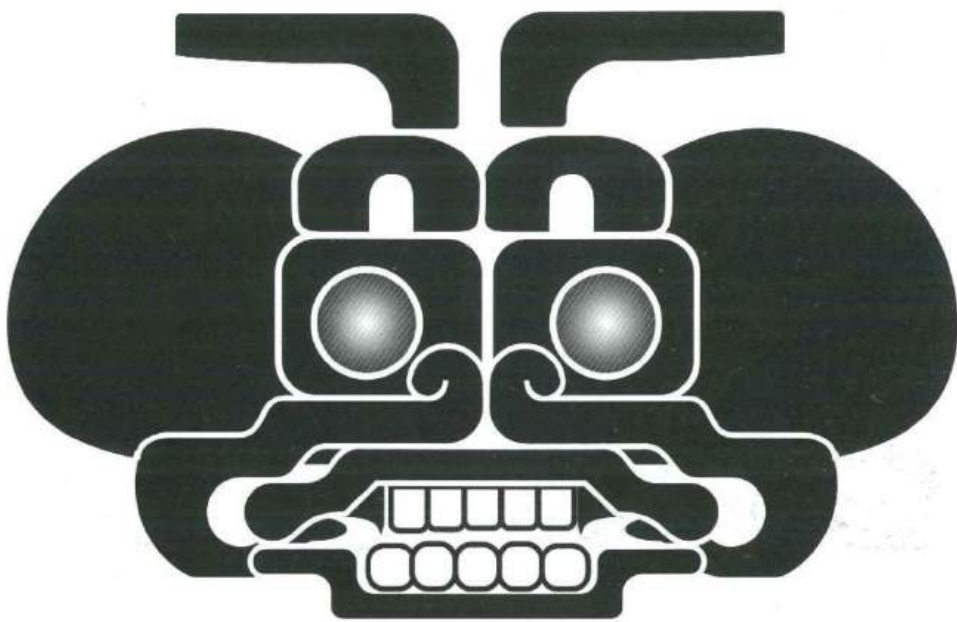
original: GE68

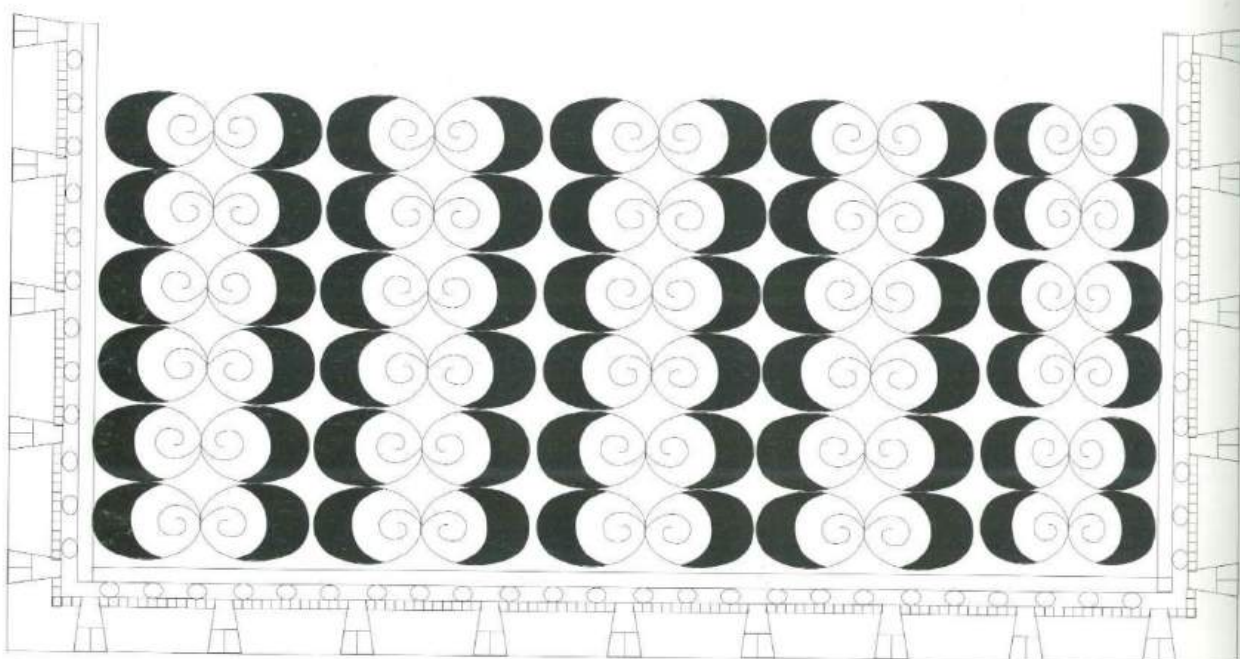
original: GE67

originales: GE68

original: AN13

original: MA03

Glosario iconográfico

antropomorfos _____

astros _____

fitomorfos _____

geométricos _____

signos, marcas y señales _____

zoomorfos _____

antropomorfos

astros

fitomorfos

geométricos

signos, marcas y señales

zoomorfos

Glosario
iconográfico

ANTROPOMORFOS

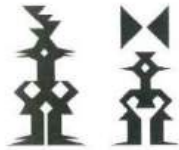
AN01
Soporte: servilleta de la etnia Huave, San Mateo del Mar (contemporáneo)

• Las actividades humanas vinculadas a los animales se ven reflejadas en estas tres iconografías Huaves, siguiendo su tradicional estilo naturalista contemporáneo:

-El burro, animal de carga, que ha pasado a ser parte de la vida del hombre de campo, con quien se establecen incluso relaciones de afecto.

-Los pescadores de San Mateo del Mar y su actividad cotidiana para la subsistencia.

-La siembra en la milpa con el arado, con la ayuda de los toros.

AN02
Soporte: huipil de la etnia Mixe (contemporáneo)

• Formas humanas figurativas. La combinación de formas humanas y animales (hombre/mujer-pájaro) responde coherentemente a una concepción étnica muy antigua cuando los hombres concebían a sus dioses encarnados en animales o cuando éstos se transformaban para relacionarse con los mortales. De la misma manera, la concepción dual del mundo se refleja en estas dos figuras con dos rostros mirando a lados opuestos, integrados en un solo cuerpo.

Las formas combinadas de perfiles y posturas de frente crean un interesante efecto de espejo, de sombra y de simple plano.

En estas figuras se puede reconocer el predominante uso de formas geométricas triangulares y romboides.

AN03
Soporte: huipil de la etnia Mixe, San Juan Cotzocón (contemporáneo)

• El mismo estilo de figura humana que las anteriores, con la particularidad en este caso, de tener al lado izquierdo elementos geométricos que simbólicamente sugieren espacios de agua o espacios de fuego (rayo).

Las formas escalonadas también simbolizan procesos ascendentes o descendentes en la concepción espacial de arriba y abajo situando siempre al humano en el centro.

AN04
Soporte: huipil de la etnia Mixe, Cotzocón (contemporáneo)

• Representación figurativa de hombre(s) en una combinación de formas redondeadas y rectas.

El detalle más evidente de la figura humana es el sombrero que destaca nitidamente en el conjunto.

La composición de formas romboides con líneas delgadas y el peso y volumen visual de la figura humana al centro de cada rombo, sugiere un espacio humano definido y rotundo en medio de uno etéreo y abstracto.

En algunas etnias, los rombos han sido representaciones figurativas del ojo divino.

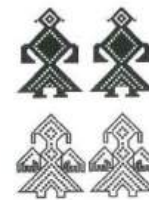
Desde épocas prehispánicas, la representación humana con sombrero (o un similar en la cabeza) era símbolo de alcurnia, de estatus social, de grupo dirijencial o de poder.

AN05
Soporte: huipil de la etnia Mixe, San Juan Cotzocón (1957)

• Es una armónica combinación de figura humana con figura zoomorfa en serie, expresada con formas geométricas predominantemente triangulares, con rasgos muy simples y al mismo tiempo de mucha expresión.

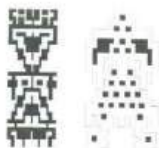
El hombre y el perro en una alianza que va más allá de la vida.

AN06
Soporte: huipil de la etnia Mixteca (contemporáneo)

• Figuras con formas humanas, construidas a partir de triángulos y cuadrados.

Por el atavío que llevan, se trata de bailarines o bailarinas; los detalles en los brazos sugieren plumas o flecos, o imitación de alas. El gran sombrero de la cabeza (en la pareja de abajo) de cuyas puntas cuelgan listones a la usanza de algunos vestuarios de danzas de hoy en día.

AN07
Soporte: pozahuanco de la etnia Mixteca, Tututepec (contemporáneo)

• Danzantes de formas figurativas. Siendo la danza, en el estado de Oaxaca, una manifestación muy rica y variada de las culturas populares, tiene una gran vertiente de expresión a través de la gráfica, de la artesanía y del arte popular. No solamente son los bailarines plasmados en los textiles sino las figuras y formas iconográficas que se plasman en los vestuarios y en los disfraces de los danzantes.

AN08
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, Pinotepa de Don Luis (contemporáneo)

• Mujer de formas triangulares y rectangulares.

La falda amplia y corta se extiende como en una cola hasta el piso. La figura en el centro de la falda y los contornos de la prolongación de la misma sugieren los símbolos del agua, implícitos en lo femenino.

La figura a la izquierda de la cabeza es un cuadrado dispuesto sobre una de sus puntas con la parte superior abierta en dos direcciones. A simple vista, esta imagen es un triángulo más que un cuadrado invertido, si nos quedamos con la primera impresión del triángulo, se refuerza el símbolo femenino, abierto hacia arriba y el vértice hacia abajo, hacia la tierra.

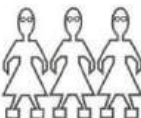
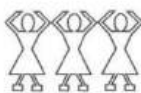
En esta iconografía se mezclan lo simbólico y lo realista dando como resultado una figura femenina con mucha fuerza.

AN09
Soporte: mortaja de la etnia Mixteca, San Pedro Jilcallán (contemporánea)

• Formas humanas muy sugestivas que no casualmente están plasmadas en un textil mortuario. Las imágenes vistas de abajo para arriba nos sugieren figuras de niños, un segundo nivel de niño más grande, hombre joven y adulto, y en la última de arriba, persona mayor o grande. El juego de imágenes entre blanco y negro sugieren un proceso de crecimiento paralelo o un desprendimiento. En esta secuencia de imágenes se refleja el ciclo humano individual pero al mismo tiempo dual como es la concepción cosmogónica étnica.

En el imaginario social indígena, el joven que está en transición entre la edad infantil y la madurez es un ser individual, por eso la necesidad y la presión social para buscar pareja a fin de completar y complementar el sentido dual de la vida.

AN10
Soporte: pozahuanco de la etnia Mixteca, Tututepec (contemporáneo, estilo antiguo)

• Imágenes figurativas femeninas en serie; las formas sugeridas recuerdan dibujos infantiles, muy simples pero muy expresivos.

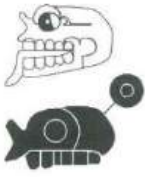

AN11
Soporte: huipil de matrimonio de la etnia Mixteca, Pinotepa Nacional (contemporáneo)

• En esta iconografía podemos encontrar varios elementos figurativos y simbólicos: la forma humana femenina que tiene sobre su cabeza una estrella. Al centro, una enorme ave bicéfala. A la izquierda, alineados diagonalmente, los símbolos del rayo (o del agua). En este caso, son los rayos, generadores de poder y conocimiento, junto al símbolo de poder dual.

AN12
Soporte: códice.
Muerte, signo de
día, de la etnia
Mixteca
(prehispánico)

AN13
Soporte: códice.
Símbolos de la
muerte o espacios
de la muerte, del
pueblo mixteco
(prehispánico)

AN14
Soporte: códice.
Símbolo de
caminata
humana, de la
etnia Mixteca
(prehispánico)

AN15
Soporte: faja de la
etnia Zapoteca
(contemporánea)

• Las calaveras, en sus diferentes formas, han representado y continúan haciéndolo, los espacios de la muerte o los espacios del caos.

Los antiguos pueblos mesoamericanos concibieron el mundo en tres planos: el mundo de arriba, donde habitan los dioses del cielo; el mundo del centro, que también es la morada del fuego; el plano del inframundo es el de la oscuridad y del caos, habitado por dioses y otros seres que son representados por las calaveras o similares. Tanto en el plano de arriba como en el del inframundo, los seres pueden ser benignos o malignos dependiendo de las interrelaciones que se establezcan entre sí, con el hombre y con el resto de los seres.

• El pie, o los pies, en línea continua representan el camino, el andar, el trasladarse de un lugar a otro.

Esta figura con orígenes muy antiguos, fue encontrada en las pinturas y dibujos del arte rupestre en diferentes puntos del planeta.

• Danzante ataviado con un enorme tocado de plumas sobre la cabeza, alusivo a la danza de la pluma, muy característico de Oaxaca.

AN16
Soporte: huipil de
la etnia Zapoteca
(contemporáneo)

• El hombre y el burro parecen aunados por las formas de las orejas. Para muchos campesinos agricultores, especialmente de regiones apartadas, el burro se convierte en compañero infaltable; no en vano, este personaje ha sido y es representado en muchos textiles de diferentes etnias; por otro lado, el burro ha generado muchos cuentos populares en los que se valora su condición noble y sumisa.

AN17
Soporte: glifos.
Escritura zapoteca

• Esta iconografía fue extraída de un conjunto de figuras del antiguo lenguaje zapoteca. Anteriormente se aseguraba que se trataba de representaciones calendáricas y numéricas, actualmente se abre el concepto hacia un lenguaje más amplio.

Las formas humanas estilizadas, muy plásticas y armónicas hacen de esta figura una iconografía muy bella y aplicable a cualquier soporte de material.

ASTROS

AS01
Soporte: huipil de la etnia Mixe, Cotzocón (contemporáneo)

• Esta expresión figurativa del astro rey, venerado por las culturas antiguas del planeta Tierra, nos remonta a los símbolos de la pintura rupestre.

El conjunto de formas geométricas y líneas rectas con alto sentido simbólico de esta iconografía, nos refiere, en la parte central del astro, el encuentro y complementariedad de dos signos de fuerza que se repelen y se atraen al mismo tiempo, generando dinámica y movimiento permanente. Las líneas externas que representan los rayos del sol proponen la acción de irradiar, de dar vida, luz y calor. Los dos signos laterales iguales sugieren los rayos generados por las tormentas eléctricas. La figura del lado derecho junto al sol, se presta a varias interpretaciones, una de las cuales podría ser el símbolo de la tierra en ascenso hacia el sol.

AS02
Soporte: huipil de la etnia Mixe, San Juan Cotzocón (1951)

• La estrella de ocho puntas, en una amplia diversidad de recreaciones, ha sido plasmada especialmente en la textilería, por muchos pueblos antiguos del planeta.

Las estrellas forman parte del imaginario cultural relacionado con la luz, con los signos que marcan los caminos de la vida y la muerte, con las almas que se instalan en la bóveda celeste después de la muerte, con los guerreros caídos en combate, como las servidoras de la luna, etc., dependiendo de la concepción de cada pueblo.

Para muchas culturas, el planeta Venus ha sido considerado también como una estrella, por eso la denominación de la Estrella de la Mañana o la Estrella del Atardecer.

AS03
Soporte: huipil de la etnia Mixteca (Tacuote) (1952)

• Otra recreación, con detalles en el centro y una variante en las puntas extremas de arriba y abajo.

Esta forma también se la conoce como diamante simple, especialmente en el léxico de los tejedores de tapetes o alfombras de los Valles Centrales de Oaxaca.

AS04
Soporte: rebozo antiguo de la etnia Mixteca

• Una variante de la estrella de ocho puntas en una recreación tendiente a la representación de una flor.

AS05
Soporte: huipil de la etnia Mixteca (Costa) (contemporáneo)

• El sol de forma circular, con los bordes externos angulares y las sombras irregulares concéntricas del cuerpo del astro, sugieren un sol muy definido en su exterior y cambiante y en movimiento en su interior, sin embargo, el efecto visual al contrario de la estructura morfológica, aparenta que los bordes están en movimiento y el centro permanece estático.

AS06
Soporte: metal. Disco de oro de la etnia Mixteca, Zaachila (prehispánico-Posclásico)

• Representaciones del Sol en láminas de oro.

Las formas utilizadas al interior del círculo representan los cuatro puntos cardinales, según algunos arqueólogos. Se puede ver además la recreación repetitiva de las ocho puntas de las estrellas, en este caso saliendo de los formatos geométricos de los cuadrados sobrepuestos para usar otras formas mucho más ornamentales.

Por el uso de la forma en A, en ambos casos, también se interpreta como un calendario, puesto que esa forma aparece como el símbolo del año en el lenguaje mixteco de los códices.

AS07
Soporte: metal. Disco de oro de la etnia Mixteca, Zaachila (500-1000 d.C.)

AS08
Soporte: cerámica. Vaso de la etnia Mixteca (1000-1521 d.C.)

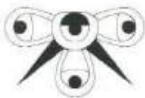
• La representación figurativa del sol de esta iconografía, se asemeja a las formas que los pueblos antiguos le dieron al astro rey en su arte rupestre.

Pese a lo abstracto de la imagen, se mantiene la propuesta de las ocho puntas que se recrea hasta nuestros días.

Visualmente, el espiral central genera un movimiento de adentro hacia afuera, o a la inversa, creando una vibración circular proyectada hacia las líneas logrando un efecto de irradiación muy intenso.

Las ocho espirales pequeñas colocadas entre los rayos, proponen estados de transformación en movimiento.

El elemento que aparece en la parte superior de la imagen se lee como el símbolo del agua, aparentemente no habría una relación, sin embargo en los ritos de ofrenda, ya sea para la vida o para la muerte, siempre se utilizan los elementos constitutivos del origen de la vida, el agua es un elemento constitutivo fundamental.

AS09
Soporte: códice. Estrella, que entre otras, rodea un relato de origen de la etnia Mixteca (prehispánico)

• Esta figura representa una estrella y junto a otras iguales en serie delimita el espacio entre el plano humano y el plano divino. Es interesante el manejo simbólico en cuanto la parte superior del astro es invisible a los ojos humanos, y no así el resto donde se observa un ojo en la parte central. Las estrellas son también consideradas como los ojos del cielo.

AS10
Soporte: cerámica. Vaso de la etnia Mixteca (100 a.C.-200 d.C.)

• Otra recreación de estrella donde es evidente la diferencia de las formas, dependiendo del propósito ritual y del dios destinatario, así como del material de soporte.

AS11
Soporte: huijil de la etnia Zapoteca. San Bartolo Yautepec (1930)

• Diversas representaciones de estrellas.

Las tres primeras (desde arriba) presentan las ocho puntas extendidas hacia afuera y forman parte de iconografías en textiles y en cerámicas antiguas, recuperadas para las expresiones contemporáneas.

La cuarta, con la particularidad de las cuatro puntas con el ángulo hacia adentro, concentradas en un punto del que se desprenden cuatro líneas que recuperan el sentido de la estrella de irradiar luz hacia afuera.

Cada pueblo le ha dado una categoría y un símbolo a las estrellas de sus cielos, y las han plasmado en sus objetos para la ritualidad, de ornamentación o de uso; incluso para las concepciones más modernas y prácticas.

FITOMORFOS

FI01
Soporte: huipiles de la etnia Amuzgo (contemporáneos)

FI02
Soporte: huipil de la etnia Amuzgo (contemporáneo)

FI03
Soporte: huipiles de la etnia Chatino (contemporáneos)

FI04
Soporte: huipil de la etnia Chatino (contemporáneo)

• Diversas composiciones florales plasmadas en huipiles con técnicas de brocado y bordado.

Las formas geométricas de flores, hojas, tallos u otros elementos complementarios, van en serie, repitiéndose en tiras horizontales.

Dependiendo del tipo y del contexto cultural, las flores simbolizan la femineidad, la fertilidad, la sexualidad, la alegría, la vida, la juventud, y son ornamento especialmente de la ropa femenina o de la ropa festiva.

• En esta iconografía se incorpora el elemento simbólico del agua (zig zag) en medio de dos líneas que demarcan el cauce o el lecho. Sobre estas líneas, a ambos lados, se ubican las flores y hojas pequeñas sobre ramas inclinadas. En medio del movimiento del agua, las flores enteras y desgajadas, como flotando sobre la superficie. Las formas en zig zag también representan el borde de los cerros y las montañas.

• Representación de flores pequeñas, delicadas, sencillas, de las que aparecen en ciertas épocas del año sobre la superficie de los campos, pintando de colores el suelo. La forma simétrica que tienen se debe a la aplicación de la técnica textil.

• Estas figuras florales han sido adoptadas y adaptadas a partir de la introducción de textilera y vestimenta europea, además de las técnicas de bordado.

FI05
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca, Valle Nacional (contemporáneo)

FI06
Soporte: huipiles de la etnia Chinanteca (registro de 1920-30)

FI07
Soporte: servilleta Huave, de San Mateo del Mar (registro de 1964)

FI08
Soporte: servilleta Huave, de San Mateo del Mar (registro de 1956)

• Recreación del árbol de la vida; mito de creación en diversas versiones de diferentes etnias de las regiones Chinanteca, Mazateca y Mixe, a partir de la cultura olmeca.

Las hojas grandes, en proporción al tronco tienen una característica muy contemporánea, así como la simetría de la composición resultado del mestizaje de las formas a partir de la Colonia.

• Estas dos iconografías tienen la particularidad de sugerir formas prehispánicas mesoamericanas y de otras latitudes; encontramos estas mismas ondulaciones acaracoladas en códices, relieves de estatuillas y ornamentaciones de objetos cerámicos, además de hallarse en textiles y pintura de diversos objetos de origen europeo, asiático y africano.

• Representaciones de plantas de maíz. En el segundo caso (de abajo), se describe el proceso de crecimiento de la planta, concluyendo en una recreación figurativa de abundancia en la producción, aunque las formas no correspondan exactamente a una planta de maíz.

FI09
Soporte: huipil de la etnia Mazateca (contemporáneo)

• Formas florales o de plantas, que se encuentran plasmadas en glifos o códices prehispánicos y representan generalmente las hojas alargadas e inclinadas del maguey o plantas de la misma familia.

FI10
Soporte: huipil de la etnia Mazateca, Huautla de Jiménez (1900)

• El diseño mazateco mantiene, a través del tiempo, la constante del follaje (de todo tipo de hojas, de plantas y de flores) y los pájaros (en diversos tamaños y formas).

Los cambios se han dado en que ahora, el tamaño de las hojas y de las flores son más grandes y el follaje es más espeso, más tupido.

La iconografía textil mazateca refleja bellamente su entorno natural, su medio ambiente, la vegetación exuberante que tiene y la cantidad y diversidad de pájaros que habitan en esa zona.

FI11
Soporte: huipil de la etnia Mazateca, Jalapa de Díaz (1950)

• Una composición que sugiere un rosal en medio de hojas propias del diseño mazateco, que en última instancia marca la característica iconográfica.

FI12
Soporte: huipil de la etnia Mazateca, Ayautla (1998)

• Flores grandes con pájaros integrados al follaje dando una primera impresión de que no estuvieran. Se pueden observar pequeños detalles que rompen la simetría, respondiendo coherentemente al estilo del diseño mazateco contemporáneo.

FI13
Soporte: mantel de la etnia Mazateca, Ixcatlán (1998)

FI14
Soporte: huipil de la etnia Mazateca, Jalapa de Díaz (1998)

• En esta imagen intervienen diversos elementos sugeridos: la flor grande que al mismo tiempo podría ser la representación del sol o de una estrella; las hojas o vainas grandes, vertical y horizontal con círculos que sugieren esporas o semillas de una vaina abierta mostrando el interior; las siluetas de follaje, en un segundo plano, semejan hojas de maguey; y por último, la rama pequeña también con forma de maguey, conteniendo los mismos círculos de las vainas. Este diseño propone dos planos, sutilmente combinados.

FI15
Soporte: huipil de la etnia Mazateca, Ayautla (contemporáneo)

• Recreación del árbol de la vida en un estilo característico mazateco: la composición floral de hojas grandes, simétrica, sobre un pedestal, corresponde a formas mestizas.

Alrededor de los años 1700-1750, las mujeres indígenas de estratos sociales más altos empezaron a usar huipiles con bordados, encajes y listones. Los bordados con flores grandes, ramas de árboles, hojas, llegaron de Europa y de Asia.

FI16
Soporte: huipil de boda, de la etnia Mixteca, Zocotlán (contemporáneo)

• La misma flor representada en dos estilos diferentes, forma parte de una composición floral en serie, contenida en un mismo soporte de material.

Se combinan elementos simbólicos propicios para la nueva vida que inicia la mujer.

Las flores como símbolo de vitalidad, fertilidad y alegría femenina no pueden faltar en objetos de boda.

FI17
Soporte: rebozo antiguo de la etnia Mixteca (contemporáneo)

• Representaciones de flores con formas geométricas. En la primera (desde arriba), en el centro de la flor los órganos reproductores han sido sustituidos por un insecto con las patas traseras extendidas al igual que las antenas. La relación que existe entre las flores y los insectos, y el rol que juegan estos últimos en la reproducción de las plantas se refleja bellamente en estas iconografías.

FI18
Soporte: hupil de la etnia Mixteca, Yoloxóchitl (registro de 1970)

• Representaciones similares de esta flor conocida en algunos lugares como la flor de la papa, o la flor estrella por tener ocho pétalos, al igual que la estrella de ocho puntas.

FI19
Soporte: lienzo de la etnia Mixteca, Valle de Nochixtlan (siglo XIX)

• Formas representativas estilizadas de plantas en proceso de crecimiento y transformación. No se podría asegurar que es la planta del maíz, sin embargo hay una constante referencia de ésta en las diferentes iconografías de lienzos o textiles ceremoniales justamente por el contenido simbólico de este vegetal en muchas de las culturas indígenas de México y del resto del continente americano.

FI20
Soporte: lienzo de la etnia Mixteca (siglo XIX)

• Arbol con flores o árbol con estrellas: en cualquiera de las dos formas hay una alusión al árbol de la vida por la presencia de los pájaros que en los mitos de creación son los emisarios de los dioses que bajan del cielo (espacios de arriba) a través del árbol de la vida a los espacios de abajo (la superficie de la tierra), portando mensajes de los dioses para los hombres.

Los pájaros, muy expresivos a pesar de las formas estilizadas, sugieren ser picaflores por el largo del pico y el tamaño en relación a la flor. El tronco muy bien definido presenta formas combinadas rectas, angulares y redondeadas.

FI21
Soporte: lienzo de la etnia Mixteca (siglo XIX)

• Fragmentos de una representación estilizada del árbol de la vida.

FI22
Soporte: cerámica. Plato de ofrenda funeraria de la etnia Mixteca, Ayotzintepec, Tuxtepec (prehispánico-Posclásico tardío)

• Estas dos iconografías plasmadas en dos objetos distintos, tienen en común la flor de cuatro pétalos.

Tradicionalmente existen flores para la vida y flores para acompañar la muerte, estas últimas han ido cambiando en la medida en que se han ido produciendo las mezclas culturales y los cambios ecológicos.

También cabe mencionar que en el panteón de dioses y diosas prehispánicos mesoamericanos, se tiene referencia de un dios de las flores, que pudo dar lugar al uso de recipientes ceremoniales para su culto.

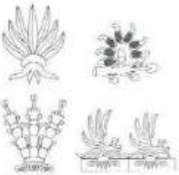

FI23
Soporte: cerámica. Copa ritual de la etnia Mixteca (1500 d.C.)

FI24
Soporte: códice.
Flor, símbolo que define un espacio geográfico mixteco (prehispánica)

• En el códice que contiene esta iconografía, la flor está marcando el nombre y un espacio geográfico del territorio mixteco; con seguridad, corresponde a un tipo específico de flor que se da en ese lugar del territorio señalado.

FI25
Soporte: códices mixtecos (prehispánicos)

• Diferentes plantas cactáceas.

FI26
Soporte: cerámica. Plato de la etnia Mixteca (1500 d.C.)

• Ya se ha dicho que las flores representan la vitalidad, la vida, la alegría, la fertilidad, pero no solamente están vinculadas a la vida sino también a la muerte, sin embargo existen flores específicas para acompañar el alma del difunto por el camino hacia y desde el mundo de los muertos; sus formas, olores y colores propician el viaje y son la ofrenda de acompañamiento de los vivos.

La flores también son acompañantes de la magia y del rito; existen flores aliadas por sus cualidades curativas, psicotrópicas o venenosas, que han sido utilizadas por el humano desde el principio de los tiempos.

FI27
Soporte: cerámica. Copa de la etnia Mixteca (1520 d.C.)

• Sofisticadas formas representativas florales vinculadas a figuras simbólicas del agua, con algunos elementos característicos de la representación de la Luna.

FI28
Soporte: cerámica. Platos de la etnia Mixteca (prehispánicos)

• Detalles con pequeñas flores en medio de otros ornamentos que adornan recipientes encontrados en cámaras mortuorias.

FI29
Soporte: huipil de la etnia Zapoteca, San Bartolo Yautepec (contemporáneo)

• Formas florales europeas adoptadas y adaptadas para los brocados de huipiles zapotecos.

FI30
Soporte: huipil de la etnia Zapoteca, Santo Tomás Quiéri (registro de 1930)

• Estas dos iconografías compuestas, parecidas, contienen varios elementos simbólicos, como ser el agua, aves mayores y una planta figurativa con grandes frutos que denotan abundancia.

En la segunda imagen (desde arriba), el símbolo del agua en simple línea ondulante, delimita la parte de arriba y en doble ondulación por abajo, además de los puntos que le dan mayor intensidad al conjunto.

Al repetirse la imagen en efecto de espejo, se obtiene, en el centro, un ave de dos cabezas, con la planta de la abundancia a cada lado.

FI31
Soporte: huipil de la etnia Zapoteca, Santiago Choapan (1920)

FI32
Soporte: glifos:
escritura zapoteca
(prehispánica)

• Esta forma sugiere un vegetal. Se halla en medio varias figuras de un lenguaje calendárico y numérico.

GEOMÉTRICOS

GE01
Soporte: huipil de
la etnia Amuzgo
(registro de 1963)

• Imagen geométrica muy compleja, conformada por formas triangulares, rectangulares, líneas y círculos. Existen diferentes versiones acerca de los significados de estas formas: símbolo recreado de la planta del maíz; elemento de uso ritual antiguo (por los triángulos y los círculos); estandarte con pequeñas banderas; escaleras ascendentes y descendentes.

Objetos similares a éste se utilizaban antiguamente durante las fiestas de culto a la Tierra, y dependiendo del pueblo que realizaba el rito, variaban las formas, los colores, los usos y los tamaños.

GE02
Soporte: huipil de
la etnia Amuzgo
(registro de 1958)

• Imagen repetida en espejo horizontalmente. Los significados refieren: el follaje de una planta cactácea con una flor en la punta y hojas nacientes en los laterales inferiores; banderas colocadas de forma escalonada sobre un eje que concluye en una figura simbólica, elemento decorativo o ritual; emblema de familia o grupo guerrero.

GE03
Soporte: huipil de
la etnia Amuzgo
(registro de 1963)

• Iconografías que representan el agua: oleaje suave de la superficie del río; oleaje de mar adentro; olas de la orilla que al golpearse contra las rocas o la arena dan las formas acaracoladas.

La representación del agua del mar o del río se mantiene sin mayores cambios desde las figuras de la pintura rupestre (norte de México).

GE04
Soporte: huipil de
la etnia Amuzgo
(contemporáneo)

Las diversas recreaciones sobre el mismo tema incorporan otros elementos complementarios ornamentales como las flores o las espigas, los ojos (círculos o cuadrados con el punto en el centro), las olas festoneadas o las olas llanas.

GE05
Soporte: huipil de
la etnia Chatino
(contemporáneo)

La forma ondulante se asocia también con el andar ondulante de la serpiente. En los mitos

GE06
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (contemporáneo)

GE07
Soporte: huipil de la etnia Cuicateca (1945)

GE08
Soporte: ropa mortuoria de la etnia Cuicateca (registro de 1952)

GE09
Soporte: huipil de la etnia Huave, de San Mateo del Mar (registro de 1956)

GE10
Soporte: huipil de la etnia Mazateca (Registrado en 1940)

GE11
Soporte: huipil de boda, de la etnia Mixteca, Pinotepa Nacional (contemporáneo)

de creación la serpiente sale del agua; agua y serpiente tienen el mismo espíritu. Los mixtecos han representado en sus códices bellas serpientes, soberanas en las aguas de ríos míticos.

Las ondulaciones puntiagudas también representan las montañas y los cerros, los mayores y los menores: dioses y entidades vitales y presentes, que forman cadenas de parentescos con diferentes categorías y prestigios que rebasan las fronteras entre países o estados; espacios de culto muy importantes de los pueblos antiguos mesoamericanos y de todo el continente. En estos casos, las pequeñas formas exagonales o circulares que acompañan la figura central en zig zag representan a las semillas que generan la vegetación o las plantas de las que se alimenta la gente; y los animales habitando sobre la superficie de las ondulaciones montañosas, muy representativo de la topografía de Oaxaca. También están las formas muy sobrias representadas en recintos de culto o de muerte.

GE12
Soporte: blusa de mujer de la etnia Mixteca, Tlajaltepec (contemporáneo)

GE13
Soporte: huipil de boda, Mixteco de Zocotlán (contemporáneo)

GE14
Soporte: códice, Etnia Mixteca (prehispánico)

GE15
Soporte: códice, Fragmento del lecho de un río, de la Mixteca (prehispánico)

GE16
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (contemporáneo)

GE17
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (registro de 1920)

• Las formas espirales han tenido, y aún tienen, varias connotaciones entre los pueblos indígenas:

Figura intermediadora en los cultos al Sol, por la forma circular ascendente y descendente, como la luz que el astro rey irradia, en relación con el hombre que recibe y devuelve.

Signo de transformación de un estado a otro: paso de la vida a la muerte o viceversa.

Signo de vida, fuente de energía.

El misterio que encierra el punto central interno que luego se abre a la luz, a la claridad,

GE18
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (1920-30)

GE19
Soporte: faja de hombre de la etnia Chinanteca (1942)

GE20
Soporte: huipiles de la etnia Chinanteca (registro en 1920)

GE21
Soporte: servilletas ceremoniales de la etnia Chontal (registradas entre 1900 y 1964)

comparado con un cueva, espacio muy importante en la cosmogonía mesoamericana.

La concepción filosófica más profunda atribuida a este signo es "la forma básica de todo movimiento cósmico", por eso es el signo que simboliza lo primogénito, el concepto de primera unidad en sí, su despliegue y dilatación en sí misma, hacia adentro.

Las diversas iconografías que aquí se presentan tienen en común los ornamentos de formas espirales; las más sencillas, las combinadas con otros elementos como las flores, los triángulos, los cuadrados; las de mayor abstracción, y las más complejas que indudablemente resultan de la influencia europea en un estilo definido como neoclásico.

GE22
Soporte: huipil de la etnia Cuicateca (1920-30)

GE23
Soporte: huipil de la etnia Cuicateca (1945)

GE24
Soporte: bordado de una camisa de la etnia Mazateca (1952)

GE25
Soporte: servilleta de la etnia Mazateca (1952)

GE26
Soporte: huipil de la etnia Mazateca, San Miguel Soyatltepec (1940)

GE27
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (1952)

GE28
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (contemporáneo)

• Si se considera que la forma espiral es el símbolo de lo primigenio, de lo primero, pero no con la calidad numérica o cuantificable sino como concepción de principio de reflexión recíproca invertida en sí, la forma espiral doble invertida, se expresa como el par de opuestos complementarios no antagónicos que da origen al movimiento.

La espiral doble invertida se halla en casi todos los recintos ceremoniales de los importantes centros de culto de los pueblos mesoamericanos y sudamericanos, y en diferentes soportes, debido justamente a que encierra un concepto filosófico de origen y esencia. De la misma manera se halla en la iconografía de pueblos antiguos de otras latitudes del planeta por lo que adquiere carácter universal; y las diversas formas expresadas en

GE29
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, Santiago Nuyóó (contemporáneo)

GE30
Soporte: rebozo antiguo de la etnia Mixteca

GE31
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, Santiago Nuyóó (registrado en 1900)

GE32
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, Santiago Nuyóó (1900)

GE33
Soporte: huipil ceremonial de la etnia Mixteca (costa) (finales siglo XIX)

las iconografías presentadas en este segmento nos muestran las muchas posibilidades que puede tener como elemento de diseño.

También se considera esta forma como la representación de una constelación concebida en la antigüedad por los pueblos originarios de Mesoamérica y otras latitudes del continente.

GE34
Soporte: huipiles de la etnia Mixe, San Juan Cotzocón (1950-52)

GE35
Soporte: lienzo de la etnia Mixteca, Guerrero (siglo XIX)

GE36
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, Santiago Nuyóó (1900)

GE37
Soporte: huipil de la etnia Zapoteca, Santiago Choapan (1910)

GE38
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, Pinotepa Nacional (1940-50)

• Las formas simbólicas o de signo de estas iconografías se pierden en la memoria de las muchas tejedoras y tejedores que han aprendido a darles nombres por relación o comparación: flor, estrella, gusanito, mariposa, etc. Se repiten en los huipiles o en las fajas, de manera automática, respetando la forma tradicional de hacerlo.

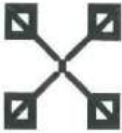
Son figuras que se encuentran entre la iconografía textil de antiguas alfombras y tapices europeos y orientales, por lo que se deduce que varias de éstas fueron adoptadas de objetos importados de esas regiones.

• Iconografía muy abstracta que contiene elementos de agua o de rayo, desprendiéndose de un espacio triangular abierto. Las líneas aserradas ascendentes producen un efecto vibrante, que bien se puede interpretar como ondas eléctricas o como oleaje muy suave.

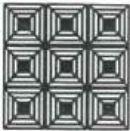
GE39
Soporte: rebozo antiguo de la etnia Mixteca

• No se conoce con precisión el origen del tejido que contiene esta iconografía. Por las formas de las columnas, se deduce que fue extraído de algún objeto procedente de Europa, sin embargo, la técnica (telar de cintura) reproduce y recrea formas nuevas con excelentes resultados en los acabados.

GE40
Soporte: huipil de la etnia Mixteca (costa, contemporáneo)

• El cuadrado representa los cuatro puntos cardinales del mundo, los puntos extremos de la Tierra, las cuatro regiones, la casa terrenal, el hogar, etc. Es una figura que ha sido utilizada por todos los pueblos antiguos y recreada hasta nuestros días en una infinidad de formas.

GE41
Soporte: huipil bordado de la etnia Mixteca, Huazolotitlán (contemporáneo)

Esta iconografía contemporánea es una composición de cuatro cuadrados que parten de un punto hacia los cuatro extremos. Las artesanas la denominan estrella.

En el segundo caso, el cuadrado recreado en propuestas concéntricas y repetidas, crea un mosaico muy sugestivo, amplio, para todo tipo de diseños modernos, aplicados en todo tipo de soportes.

GE42
Soporte: huipil antiguo, de lana, de la etnia Mixteca, Santo Tomás Ocotepec

• Las formas ajedrezadas, con el contraste de colores blanco y negro, aparecen en los códices mixtecos prehispánicos como símbolo del maíz.

GE43
Soporte: faja de hombre, de la etnia Chinanteca (1930-40)

• Durante la Colonia se prohíbe el uso de la ropa tradicional indígena, hecho que genera una pérdida sistemática del lenguaje simbólico de las iconografías. En la actualidad se usan todavía algunas figuras de origen prehispánico, producto de la repetición de las formas pero ya sin ningún contenido. La gran mayoría de las figuras son producto de las mezclas culturales y en muchos casos una copia de formas traídas de otras partes del mundo. Este grupo de iconografías tienen en común las formas romboidales recreadas en una diversidad de figuras provenientes de diferentes etnias.

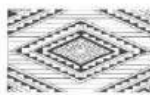
GE44
Soporte: huipil de la etnia Amuzgo (contemporáneo)

La forma de rombo tiene varias connotaciones: es considerado el ojo del cielo. Con las puntas acanaladas o festoneadas se le denomina estrella o sol, y dependiendo del tamaño de los festones puede ser el gran sol o el pequeño sol. Los rombos concéntricos representan lo profundo, el espacio que guarda cuidadosamente la preciada vida. Para otros representa una laguna, como el ojo de la tierra. También simboliza la parcela de tierra cultivada, que cuando se presenta con círculos o puntos en su interior, significan las semillas que guarda en su seno.

GE45
Soporte: huipil de matrimonio de la etnia Amuzgo, Ixtayutla (contemporáneo)

Los triángulos (rombos separados en dos) con la punta hacia arriba pueden ser símbolo de lo femenino y los que tienen la punta hacia abajo representan lo masculino, dependiendo como estén colocados pueden significar la unión de lo femenino y lo masculino en oposición o en complementación. Varios triángulos unidos por sus vértices formando una figura romboidal, reciben el nombre de diamante doble; los que presentan pocos triángulos son los diamantes simples.

GE46
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (contemporáneo)

GE47
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (contemporáneo)

GE48
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (1920)

GE49
Soporte: servilletas ceremoniales de la etnia Chontal (registradas entre 1900 y 1964)

GE50
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, Santiago Nuyó (1900)

GE51
Soporte: huipil de la etnia Mixe, San Juan Cotzocón (1957)

GE52
Soporte: huipil de la etnia Mixe, San Juan Cotzocón (1957)

GE53
Soporte: rebozo antiguo de la etnia Mixteca (contemporáneo)

GE54
Soporte: huipil de lana, de la etnia Mixteca, Santo Tomás Ocotepéc (contemporáneo)

Varios triángulos en fila, con la punta mirando hacia un mismo lado, se interpretan como el símbolo de los cereales en espiga.

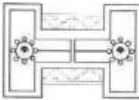
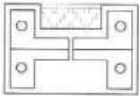
Las otras formas que acompañan la composición de las iconografías, como rectángulos largos, líneas, cruces, círculos, cuadrados, etc., se consideran como detalles del diseño.

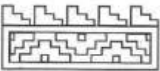
GE55
Soporte: huipil corte de la etnia Zapoteca, Istmo de Tehuantepec (contemporáneo)

GE56
Soporte: faja de la etnia Zapoteca, Santiago Choapan (1950)

GE57
Soporte: códice.
Diferentes clases
de canchas del
juego de la pelota,
de la etnia Mixteca
(prehispánico)

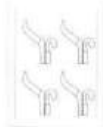
GE58
Soporte: códice.
Símbolos de
pueblo o tierra
definiendo
espacio
geográfico, etnia
Mixteca
(prehispánico)

• Estas representaciones de las canchas del juego de la pelota, se hallan en diferentes códices mixtecos; presentan diferentes ornamentaciones que marcan las diferencias de acuerdo al lugar y a las características geográficas y sociales donde están ubicadas.

Para algunos investigadores el juego de la pelota era un ritual muy importante de estos pueblos antiguos y precisamente por ello la forma del espacio donde se desarrollaba el ritual estaba diseñado matemáticamente en relación a la concepción cosmogónica y de unión o comunión en ciertos momentos propicios del año.

• Variantes en la representación de espacios geográficos y de población.

En el lenguaje gráfico mixteco, cada una de estas iconografías simboliza un territorio definido y el pueblo o etnia que lo habita; son los nombres de cada pueblo.

GE59
Soporte: códice.
Fragmento de un
templo mixteco,
con 4 antorchas
en el interior
(prehispánico)

GE60
Soporte: códice.
Símbolo que
representa el Cerro
del Caracol, en la
Mixteca
(prehispánico)

GE61
Soporte: glifo. Una
de las variantes
que representa el
año, en la escritura
ñuiñe, de posible
origen mixteco

GE62
Soporte: huipil de
la etnia Mixe, San
Juan Cotzocón
(1951)

GE63
Soporte: huipil de
la etnia Mixteca
(contemporáneo)

• Para las culturas originarias de todo el continente americano, el rayo es un elemento muy importante y es representando de muy diversas maneras y en composiciones muy complejas como el rayo-serpiente.

La forma del rayo (zig zag vertical) es asociada con la forma de la serpiente, además de todas las características míticas y de origen atribuidas a ambas entidades: el rayo es fuente de poder y sabiduría. La serpiente es origen de vida, de carácter divino. La unión de ambos elementos produce un impacto energético muy intenso, reflejado sorprendentemente en algunas de estas iconografías que logran un efecto visual vibrante.

Estas formas han originado la recreación contemporánea de

GE64
Soporte: fragmento de ornamento de una vasija de arcilla antigua, de la etnia Mixteca

GE65
Soporte: lienzo de la etnia Mixteca, Pinotepa de Don Luis (contemporáneo)

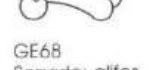
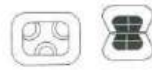

GE66
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, Pinotepa de Don Luis (1900)

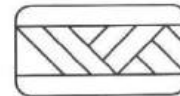

GE67
Soporte: huipil de la etnia Zapoteca, de San Bartolo Yautepec (contemporáneo)

una gran cantidad de figuras adaptadas con muy buenos resultados, precisamente por sus formas geométricas, a las técnicas textiles.

GE68
Soporte: glifos. Escritura zapoteca

GE69
Soporte: códice zapoteca

• Debido a lo abstracto del lenguaje gráfico zapoteco, hasta ahora no se ha podido determinar con precisión el significado de cada uno de los elementos que componen el entramado de las formas y los signos de los glifos. Se sabe que corresponden a un lenguaje que originalmente se presumía era calendárico únicamente, ahora se afirma que es también numérico y hasta descriptivo. Seguramente nuevas investigaciones de especialistas, podrán dar mayores luces al respecto; por ahora, se cuenta con una gran cantidad de iconografías que aportan y enriquecen el quehacer del diseño en Oaxaca.

• Representa a las esteras o petates que utiliza la gente para sentarse o para descansar. En los códices se presentan como base de los personajes sentados, en una descripción muy realista. En la actualidad se continúan usando los petates de fibra vegetal con los mismos entramados que aparecen en las iconografías.

SIGNOS, MARCAS Y SEÑALES

MA01
Soporte: mantón
de la etnia
Mixteca, Ixtayutla
(contemporáneo)

• Las formas que se tornan fantasmagóricas en un atardecer de mucha niebla y viento, a la orilla de una laguna, sin duda producen este efecto visual que ha sido plasmado de bella manera en un textil antiguo de la etnia mixteca.

El detalle del efecto espejo invertido en la figura de abajo, produce aún más movilidad en la imagen, complementada con una sombra voladora que sugiere muchas interpretaciones.

MA02
Soporte:
cerámica. Copas
rituales de la etnia
Mixteca
(1000-1500 d.C.)

• Todas estas figuras forman parte de la ornamentación de diversos recipientes rituales.

Las formas espirales, recreadas de diferentes maneras, son comunes a todas estas iconografías: los espirales representan el agua. El agua como elemento de purificación, de limpia y de sanación corporal. Es muy probable que todas estas vasijas que contienen estas figuras hayan sido objetos destinados a rituales de limpia. Los lugares de cura se hallan generalmente en mantiales, caídas de agua, ojos de agua, etc., representados con las mismas formas.

MA03
Soporte: códice.
Bola de caucho
ardiente, mixteco
(prehispánico)

• Esta figura aparece con frecuencia en los códices mixtecos (y de otras etnias), y según interpretación de los especialistas en el tema, representan una bola de caucho ardiente que se usaba para alumbrar y para ritos del fuego.

MA04
Soporte: códice y
glifo.
Representación
del tiempo en
unidad de año, de
la etnia Mixteca
(prehispánicos)

• Representación del año en la escritura calendárica.

Se usaba una matriz invariablemente (la forma de a mayúscula) y variaban las figuras anexas para indicar las diferencias de años: año caña, año casa, año pedernal, etcétera.

MA05
Soporte: códice.
Movimiento, signo
de día, de la etnia
Mixteca

• Estas iconografías corresponden a la escritura calendárica mixteca, que junto a otras 16 figuras conformaban los 20 signos de los días.

MA06
Soporte: códice.
Pedernal, signo de
día, de la etnia
Mixteca

MA07
Soporte: códice.
Flor, signo de día,
de la etnia Mixteca

MA08
Soporte: códice.
Lluvia, signo de
día, de la etnia
Mixteca

MA09
Soporte:
cerámica.
Fragmento de
la iconografía
de una vasija
ceremonial, de
la etnia Mixteca
(prehispánica)

• El calendario mesoamericano (no había uno solo) estaba conformado por 18 meses, de 20 días cada mes, lo que hacía un total de 360 días en el año, quedando cinco días que se denominaban *nemontemi* (náhuatl). El signo que representaba a estos cinco días complementarios es la figura de esta iconografía, aunque en este caso existe la variante del signo repetido en efecto de espejo, que se presenta en los códices mixtecos.

Existen variantes en la escritura calendárica, en las diferentes etnias que han construido sus signos del tiempo.

MA10
Soporte: códice y
globo. Símbolo
calendárico, de la
etnia mixteca
(prehispánicos)

• Símbolo de la acción ceremonial, de la oración, de la comunicación entre el hombre y sus dioses, en el contexto de los cuatro puntos o "puntas" que conforman el espacio cosmogónico mixteco.

MA11
Soporte: cerámica.
Jara de la etnia
Mixteca, Zaachila
(1520 d.C.)

• Iconografía ornamental de un recipiente de arcilla.

MA12
Soporte:
cerámica. Vaso de
la etnia Mixteca
(Posclásica)

• Los signos que contiene esta iconografía son de agua en tres diferentes modalidades: en olas pequeñas, en movimiento concéntrico (remolino) y contenida en algo. Las tres plasmadas sobre formas que sugieren entradas, puertas, cavidades que podrían conducir a espacios míticos.

MA13
Soporte: Objeto
de arcilla, de la
etnia Mixteca
(1000-1520 d.C.)

• Esta iconografía aparece también en los códices representando a la piedra; dependiendo de la figura que va al centro se considera el material que lo rodea, por ejemplo, si va un ave se interpretaría: el pájaro de piedra, o el pájaro dentro de la piedra; si va una persona sería: el hombre cercado por las piedras o el hombre dentro de las piedras, o el hombre de piedra.

MA14
Soporte: códice.
Fragmento
superior de un
bastón de mando,
de la etnia Mixteca
(prehispánico)

• Los bastones de mando, destinados sólo a las élites gobernantes, eran objetos muy ornamentados en los que se usaban una serie de símbolos que representaban no solamente al dueño o portador del objeto, sino al grupo que pertenecía, a la casta, al lugar, a la procedencia, a la etnia.

MA15
Soporte: códice.
Ornamento de un
pectoral de oro de
uso femenino, de
la etnia Mixteca
(prehispánico)

• En los relatos históricos de los códices, los cerros forman parte integral de la vida de las gentes, cada uno es representado de acuerdo a su nombre y a sus características: volcanes, bosque bajos, montañas altas, cerros pedregosos. Esta figura junto a otras iguales representa un cerro pedregoso.

MA16
Soporte: códice.
Distintivo de un
cerro mixteco
prehispánico

MA17
Soporte: códice.
Penacho de jefe mixteco (prehispánico)

MA18
Soporte: códice.
Símbolo que representa un pueblo o una región

MA19
Soporte: metal.
Narigueras de oro, de la etnia Mixteca (500-1000 d.C.)

MA20
Soporte: cerámica. Vaso de la etnia Mixteca (1500 d.C.)

• Los atuendos sobre la cabeza y los penachos eran usados únicamente por los jefes de alto rango. Los guerreros de alta jerarquía y los señores mixtecos iban muy bien ataviados a las batallas, o a los recorridos de reconocimiento o de conquista, usando los emblemas que correspondían a su clase o a su casta.

• Las narigueras de oro, con formas de mariposa, estaban destinadas a adornar a los dioses. Las narigueras de piedras preciosas u otros materiales eran para los altos dignatarios.

En la concepción náhuatl, los únicos seres que tenían la oportunidad de trascender a la muerte eran los hombres que morían en combate y las mujeres que morían en el primer parto, éstos podrían seguir viviendo en forma de mariposa o colibrí. Estos dos animales tenían una especial connotación para muchos de los pueblos prehispánicos y actualmente todavía conservan, en la valoración de la gente, una especial categoría ligada a la muerte.

• Estas figuras pintadas en recipientes cerámicos tienen en común las representaciones del agua en diversas modalidades. Otro elemento en común es el ojo peñolado central que en lenguaje simbólico representa a las estrellas. Es muy probable que estas vasijas hayan sido utilizadas para ritos destinados a los dioses del agua y del cielo.

MA21
Soporte: cerámica.
Jarra de la etnia Mixteca, Coixtlahuaca (900-1500 d.C.)

MA22
Soporte: cerámica.
Plato de la etnia Mixteca, Zaachila (900-1500 d.C.)

MA23
Soporte: cerámica.
Plato de la etnia Mixteca, Valle Central (900-1500 d.C.)

MA24
Soporte: cerámica.
Plato de la etnia Mixteca, Valle Central (900-1500 d.C.)

MA25
Soporte: cerámica.
Plato de la etnia Mixteca, Valle Central (900-1500 d.C.)

MA26
Soporte: códice.
Representación de una joya muy hermosa y preciada, de la etnia Mixteca (prehispánica)

• Estas tres iconografías tienen elementos en común como las plumas o formas aladas, así como el ojo y las formas sugeridas del pico. Estas formas figurativas de aves han sido muy utilizadas por los mixtecos en sus códices para simbolizar o señalar espacios geográficos o espacios sacrales. En este caso, podría deducirse que las figuras pintadas en estos recipientes cerámicos son el distintivo o la característica propia de un pueblo o región, similar a las iconografías que se usan hoy en día para caracterizar o distinguir la propiedad del diseño en cada región o pueblo alfarero o ceramista.

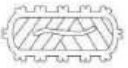
MA27
Soporte: códice mixteco prehispánico

• No es posible precisar, en el contexto del códice, si se trata de una embarcación o de un objeto que guarda algo preciado o importante.

MA28
Soporte: escudo metálico de la etnia Mixteca (prehispánico)

• Es un escudo de armas, forjado en metal. Lleva en su interior los signos del pueblo o grupo social que lo porta.

MA29
Soporte: códice mixteco prehispánico

• Estas cuatro figuras representan las piedras. Aparecen en los códices marcando el camino que recorren los gobernantes o los guerreros. Las diferentes formas corresponden a diversos tipos de piedras, por tanto diferentes lugares.

MA30
Soporte: códice mixteco prehispánico

• Cuadrado concéntrico con un círculo al medio. Forma parte de un conjunto de figuras en un espacio interior del códice, sugiriendo ventana o un cuadro, un lienzo o un escudo.

MA31
Soporte: glifos. Escritura zapoteca

• Estas figuras extraídas de glifos zapotecas, representan un complejo lenguaje calendárico y numérico que todavía está en proceso de ser traducido. Hay algunos investigadores que afirman que no sólo se trataría de calendarios y números sino de un lenguaje más amplio.

Para fines gráficos y de diseño, estas formas significan lenguajes de belleza y de identidad que trascienden el tiempo y sus fines originales.

ZOOMORFOS

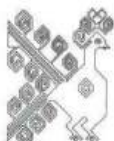
Z001
Soporte: textil de la etnia Amuzgo (registro del año 1957)

• Ave bicéfala, representada de muy diversas maneras en los textiles contemporáneos mixtecos, zapotecos y chinantecos.

Esta figura proviene de la época prehispánica y posteriormente se mestiza en la Colonia, a partir de la introducción de imágenes similares traídas de Europa, generando una diversidad de recreaciones.

El águila fue adoptada como símbolo de poder no solamente en Mesoamérica sino también en otras antiguas culturas en diferentes partes del mundo.

El ave grande es símbolo de poder, el ave bicéfala representa el poder en sus dos esencias opuestas y complementarias (masculino-femenino/luz-oscuridad/arriba-abajo, etc.), concepción cosmogónica de los pueblos originarios en todo el continente americano.

Z002
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (contemporáneo)

• Pavo real, considerada ave sagrada en algunas etnias; ave soberbia y orgullosa en otras, es representada en este caso con formas lineales debido a la técnica del bordado. La composición estilizada de la cola en armonía con la cresta dan una figura de elegancia y prestancia que corresponde a la concepción cultural de esta ave.

Z003
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (contemporáneo)

• Según la tradición oral del pueblo chinanteco, esta figura representa al pavo real en sus orígenes, cuando era un ave sencilla de colores grises, antes de tener el hermoso traje de colores brillantes que tiene actualmente.

Las formas estilizadas, de líneas rectas, están adaptadas a la técnica de bordado.

Z004
Soporte: blusa de la etnia Chontal (1963)

• Representación figurativa de una paloma al lado de una planta y los tres cuadrados que hacen a una composición contemporánea adaptada a una prenda de vestir femenina urbana. Las formas cubistas corresponden a la técnica del bordado que se ha usado en este caso.

Z005
Soporte: servilleta de la etnia Huave, San Mateo del Mar (contemporánea)

• Un pájaro fantástico, recreado a partir de la abundante y variada fauna que existe en el territorio de esta etnia.

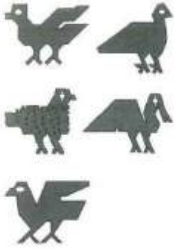
En las iconografías huaves se puede encontrar una gran variedad de animales en diversas posturas y actitudes, que representan además la cotidiana relación entre seres humanos y seres animales.

Z006
Soporte: servilleta de la etnia Huave, San Mateo del Mar (registro de 1956)

• Varias clases de aves en diferentes posturas y expresiones, plasmadas sobre una servilleta tejida en telar de cintura. La última (de abajo) presenta una composición integrada entre la parte inferior del cuerpo, la otra ala y la cola, resultando una imagen más abstracta.

La característica de formas realistas de las iconografías de esta etnia se ha mantenido (Ref. figuras coloniales) a través del tiempo, así como la integración de varias clases de animales, plantas y humanos, en una misma superficie textil.

Z007
Soporte: servilleta ceremonial de la etnia Huave (contemporánea)

• La relación de la vida humana con la vida animal está marcada a partir de la concepción humana de la vida y de la muerte. Ya se mencionó que las aves fueron consideradas emisarias de los dioses, algunas como el alma o el espíritu de cierto tipo de difuntos.

Otras aves como el guajolote y la perdiz fueron animales de sacrificio para los dioses, actualmente se sacrifican además gallinas y gallos a partir de su llegada e integración a la cultura mesoamericana.

Z008
Soporte: huipil de la etnia Huave, San Mateo del Mar (Colonia)

• Dos formas figurativas de aves en diferentes gestos y posturas:

El primer pájaro (arriba) representa a un pelicano con el cuerpo de frente y la cabeza volteada hacia un lado. El detalle de la cola y el conjunto de la figura, expresa un determinado estado anímico del ave, a diferencia del segundo que aparentemente es el mismo en otro gesto y actitud plácida, donde se pueden ver las formas de todo el cuerpo claramente definidas.

Z009
Soporte: huipil de la etnia Huave, San Mateo del Mar (Colonia)

• El gato es un animal poco frecuente en los textiles o en otros soportes de materiales, más bien forma parte del imaginario verbal cuando se le atribuye la capacidad de ahuyentar a las almas errantes cuando pretenden entrar en los espacios de los hombres.

Z010
Soporte: huipil de la etnia Huave, San Mateo del Mar (Colonia)

Los gatos que fueron traídos de lejanas tierras durante la Colonia fueron plasmados por las mujeres, en los tejidos de sus huipiles.

Z011
Soporte: huipil de la etnia Huave (Colonia)

• Esta iconografía refleja claramente la mezcla de formas que se produjo a partir de la conquista española, y que fue representada en los tejidos de uso cotidiano, como es el caso de este huipil de algodón, tejido en telar de cintura con técnica de brocado.

Z012
Soporte: servilleta de la etnia Huave, San Mateo del Mar (contemporánea)

• Cuadrúpedos silvestres y domésticos, todos juntos en una servilleta huave: burros y caballos, zorros, gatos monteses, cabras, venados, osos, en una convivencia armónica plasmada en un textil de colores blanco y rojo.

Cada uno de estos animales tiene una personalidad, una historia y una evolución, ligada a la vida del hombre:

El venado está presente en los mitos de creación; se le atribuyen dotes de mediador entre el plano terreno y el plano divino; es considerado protector generoso y aliado de los humanos. En la narrativa oral, es compañero inseparable de los espíritus del bosque (shaneques), seres que cuidan las plantas, los árboles, el agua, y al mismo tiempo son esencia misma de todo eso.

Los osos, que antes habitaban libremente por estas regiones, han pasado a ser parte de la mitología después de su casi total extinción, se le atribuyen también dones de mediador. En algunas regiones se conserva todavía la narrativa oral acerca de la particular fuerza que puede tener un hombre que tiene como nagual al oso.

ZO13
Soporte: huipiles
de la etnia
Mazateca, Jalapa
de Díaz (registro de
1998)

• La primera paloma (de arriba hacia abajo) revoloteando con las alas extendidas al lado de una enorme flor rodeada de hojas.

En la segunda imagen, la paloma en vuelo y la misma proporción con una flor diferente.

En la tercera, el ave aparenta ser un tipo de gallina silvestre, pequeña, con las plumas muy delgadas y revueltas desordenadamente.

En esta propuesta visual, el tamaño de las aves no está en proporción al tamaño real de las flores, y es precisamente ese detalle que hace a esta composición de una gran expresividad.

En los tres diseños, el uso de las rayas negras rodeando las figuras, sugieren una representación nocturna cuando las formas se tornan fantasmagóricas y los planos se unen en una sola impresión visual.

ZO14
Soporte: huipiles
de la etnia
Mazateca, Jalapa
de Díaz
(contemporáneos)

• Siguiendo con la misma línea de diseño de las imágenes anteriores, con la variante de la repetición del conjunto floral a ambos lados de las aves.

En el primer caso (arriba) varía la forma de las flores; el detalle del ave parada sobre una rama al lado de una hoja y los puntos rodeando el perfil del pájaro, y la sugerencia de la penumbra a partir de las rayas horizontales, propone una imagen nocturna.

En el segundo caso, las hojas sugieren alas extendidas y al mismo tiempo el follaje de las flores; la paloma con la cola abierta y el ala ligeramente desplegada complementa armoniosamente con el movimiento del follaje.

El detalle de los puntos delante de las patas de la paloma sugiere huevos, piedras, granos que completan una imagen dinámica y real.

En la tercera, hay una mayor elaboración recreativa en las hojas; el pájaro central sugiere un

ave pequeña en un despliegue de alas y cola altiva y graciosa. La pequeña espiral junto al ave es un detalle que sugiere varias interpretaciones, sin embargo el hecho objetivo es que los diseñadores mazatecos, autores de estos diseños, no proponen ningún lenguaje simbólico en sus bordados, según sus propias palabras.

• El diseño mazateco es eminentemente floral complementado con aves, recreado y cambiante a través del tiempo y las influencias, manteniendo su temática y una estructura no simétrica.

En este caso, la particularidad del ave dentro de la flor, unidos a la hoja grande, continúa recreándose en diseños actuales con las variantes en las formas, dando resultados más estilizados y elaborados.

El recuadro con rombos complementa la imagen en cuanto se trata de una figura repetida horizontalmente a todo lo ancho inferior del huipil.

• La combinación de simetría y asimetría de estos diseños logran una imagen final armónica y bella; las formas irregulares del follaje entremezcladas con las flores claramente definidas, además de los pájaros en diferentes gestos, le dan gran movimiento al conjunto de la iconografía.

Estos diseños generalmente son trabajados en uno o dos colores (borde y fondo), haciendo resaltar nítidas las formas sobre la tela que los contiene.

ZO15
Soporte: huipil de
la etnia Mazateca,
Jalapa de Díaz
(registro de 1960)

ZO16
Soporte: huipiles
de la etnia
Mazateca, Ayautla
(contemporáneos)

Z017
Soporte: hupil de la etnia Mazateca, Jalapa de Díaz (contemporáneo)

• El diseño mazateco tiene como característica constante los pájaros en medio de follaje o de las flores (ya se mencionó antes). Estos dos elementos iconográficos no han cambiado desde hace un siglo, según los registros que se tienen. Actualmente las formas se están estilizando en la medida en que las influencias externas y las demandas del mercado están obligando a los diseñadores y diseñadoras a adaptarse a los gustos del consumo urbano.

En esta iconografía, el ave integrada a las hojas que a su vez componen las alas extendidas, en un movimiento muy plástico y dinámico, parada sin estarlo realmente, sobre una enorme flor con pétalos angulares, sugiriendo una flor punzante.

En el pecho del ave se presenta el detalle sugerido de una serpiente en movimiento zigzagueante.

Z018
Soporte: hupil de la etnia Mazateca, Huautla (contemporáneo)

• El ave mayor, símbolo de poder, plasmada en esta imagen que trasciende la frontera mazateca para recrear un símbolo nacional. Parada sobre una palmera, el ave con las alas desplegadas a punto de volar; el diseñador o la diseñadora reemplaza la planta del nopal por un árbol del entorno ecológico, manteniendo los tamaños simbólicos tanto del árbol como del ave.

Z019
Soporte: hupil de la etnia Mazateca, Ixcatlán (contemporáneo)

• El pájaro altivo y vigilante entre el follaje, incorporado y mimetizado entre la floresta.

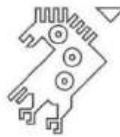
La composición enmarcada, arriba y abajo, por tiras de puntas angulares que nos sugieren el símbolo del agua.

Z020
Soporte: hupil de la etnia Mazateca, Soyaltepec (registrado en 1940)

• La representación de un pájaro en medio del follaje de árbol con diferentes clases de hojas y flores, en un diseño muy característico de los mazatecos que así reflejan su entorno ecológico.

El uso de un solo color de hilos sobre la tela hace resaltar las formas dándole un carácter sobrio al diseño.

Z021
Soporte: hupil de la etnia Mazateca, Ayautla (contemporáneo)

• Ave de forma figurativa, con una larga y pronunciada cresta. Los tres círculos del cuerpo forman parte del conjunto, estando uno de ellos en el espacio que corresponde al ojo.

Considerando el tradicional diseño mazateco contemporáneo, realista o naturalista, llama la atención esta iconografía que probablemente sea la recreación de un diseño mixteco o zapoteco incorporado o adoptado.

Originalmente en el textil se presenta en forma seriada, encima de un diseño abstracto de formas geométricas, que en conjunto hacen el borde del hupil, bordado con la tradicional técnica mazateca, resultando finalmente una combinación de diseño tradicional contemporáneo con un diseño antiguo figurativo.

Z022
Soporte: hupil de la etnia Mazateca, Ixcatlán (contemporáneo)

• Una representación estilizada de aves en medio de un follaje de flores y hojas. Los pájaros presentan movimiento de vuelo en medio del follaje, en una armonía de formas muy bien integradas. Se puede deducir que se trata de pájaros pequeños, de las muchas variedades que existen en el territorio mazateco.

ZO23
Soporte: huipil corto de la etnia Mazateca, Huautla de Jiménez (aproximadamente del año 1900)

• Por estos registros, se puede deducir que el diseño mazateco ha mantenido su contenido al representar su entorno, su flora y las aves que habitan entre el follaje.

ZO24
Soporte: huipil de la etnia Mazateca, San Miguel Soyaltepec (registro de 1940)

ZO25
Soporte: huipil de la etnia Mazateca, San Bartolomé Ayautla (registro de 1952)

ZO26
Soporte: lienzo de la etnia Mixteca, Valle de Nochixtlan (siglo XIX)

• Tres representaciones de diferentes clases de pájaros, contenidos en un mismo lienzo.

La última de abajo, a pesar de ser la más abstracta, sugiere claramente una paloma; por la forma muy familiar que presenta se hace fácilmente reconocible.

Las formas suavemente redondeadas generan un efecto de placidez y liviandad a pesar de los espacios oscuros que resaltan ciertos rasgos de las aves.

ZO27
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, San Juan Cotzocón (1951)

• Tres propuestas figurativas de pájaros de formas muy plásticas, que sugieren exóticas aves en acrobáticos vuelos en el espacio abstracto de cielo del textil.

ZO28
Soporte: lienzo de la etnia Mixteca, Pinotepa de Don Luis (1920)

• Mayor abstracción en esta ave de formas geométricas, de rectángulos anchos, largos y cortos.

ZO29
Soporte: huipil de la etnia Mixteca (1968)

• Sencilla composición esquemática de una planta y dos aves de perfil. Las formas corresponden a una iconografía mestiza con claras influencias coloniales.

ZO30
Soporte: lienzo de la etnia Mixteca (siglo XIX)

• Por el pico largo y delgado, se visualiza un picaflores, construido a partir de formas triangulares combinadas con rectángulos largos y delgados.

El picaflores es un ave con varias y diferentes connotaciones simbólicas en las diversas etnias mesoamericanas. Se le considera el emisario de la muerte, el mensajero de los dioses que habitan en el cielo, almas transformadas de los difuntos que aún no han partido a la morada de los muertos, etcétera.

Z031
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, San Pedro Jicallán (contemporáneo)

• Ave de forma figurativa que sugiere una gallina o un pollo grande, comiendo o buscando algo en el suelo. La alas hacia arriba es la parte menos real de la imagen puesto que representa alas extendidas, pero la forma no corresponde a la intención, no por ello la representación deja de tener naturalidad y movimiento.

Z032
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, San Juan Cotzocón (1951)

• Imágenes figurativas de perros, de formas y líneas rectas y angulares.

El perro estuvo junto al hombre mesoamericano en vida y en muerte. Este animal acompañaba al difunto en su camino rumbo al poniente, al mundo de los muertos, por eso era sacrificado apenas moría el dueño porque tenía que continuar la compañía más allá de la vida.

Z033
Soporte: lienzo de la etnia Mixteca, Valle de Nochixtlan (siglo XIX)

• Traviesas ardillas que habitan especialmente en los bosques de coníferas, abundantes en la región mixteca.

• Varias representaciones de caballos, de formas estilizadas, con influencia de la iconografía china.

A partir del impacto que produjo la llegada de los españoles, montados en caballos, y posteriormente incluido en la actividad de la gente como animal de carga, se ha originado la adopción de esta figura como parte del patrimonio iconográfico de algunos pueblos mesoamericanos.

Z034
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, Oaxaca-Guerrero (registro de 1968)

La última imagen de abajo, recrea el caballo bicéfalo en armónica reminiscencia prehispánica.

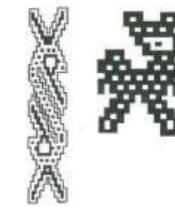
Z035
Soporte: rebozo antiguo de la etnia Mixteca

• Diseño de formas combinadas figurativas y simbólicas: los insectos revolotean alrededor de los caballos, y éstos los espantan con su cola, en un juego largo y sostenido. El agua delimitando el espacio de arriba y el espacio de abajo: es posible imaginar un cuadro campestre a partir de estas imágenes sugeridas del textil.

Z036
Soporte: mortaja de la etnia Mixteca, San Pedro Jicallán (contemporánea)

• Antiguamente y hasta hoy en día en algunos lugares, los difuntos son enterrados con su perro para emprender juntos el camino.

Z037
Soporte: pozahuanco de la etnia Mixteca, Tututepec (registro de 1910-20)

• Representaciones de venados: Venado pequeño, niño. Cabezas de venados cruzadas, tejidas verticalmente en el textil. Las formas se deben a la técnica textil.

ZO38
Soporte: blusa de mujer, de la etnia Mixteca, Tlaxiältepec (contemporánea)

ZO39
Soporte: mantel mestizo de la época de la Colonia

ZO40
Soporte: códice. Símbolo que representa un pueblo o una región (prehispánico)

ZO41
Soporte: códice. Jaguar: distintivo de título de nobleza de la etnia Mixteca (prehispánico)

ZO42
Soporte: códice. Tigre: representación de un título de nobleza de la etnia Mixteca (prehispánico)

• Las formas cubistas de esta iconografía se deben a la técnica de punto cruz del bordado.

• El jaguar, representado de diferentes manera en cada pueblo, simbolizaba la fuerza y el poder. Los guerreros de jerarquías superiores lo adoptaron como símbolo y portaban sobre sus cabezas máscaras de jaguar que usaban durante los combates para recibir a través de este objeto la fuerza del animal.

Este símbolo fue adoptado por diferentes etnias y en cada caso le fueron dando sus propias características, manteniendo como constante el símbolo de la fuerza y el poder.

ZO43
Soporte: códice. Conejo, signo de día, de la etnia Mixteca (prehispánico)

ZO44
Soporte: códice. Fragmento ornamental del mobiliario de una casa de la nobleza de la etnia Mixteca (prehispánico)

ZO45
Soporte: códice. Mono, signo calendárico de día, de la etnia Mixteca (prehispánico)

ZO46
Soporte: modelado en estuco. Figura de cámara mortuoria de la etnia Mixteca (1000-1520 d.C.)

• En algunos ámbitos el mono es representación de la fertilidad, por tanto podría deducirse que un día calendárico representado por un mono en un día propicio.

El mono estaba relacionado con la fiesta y con la danza.

• Esta figura, determinada por los arqueólogos como murciélago, monta guardia a la entrada de una cámara mortuoria.

El murciélago, símbolo de la oscuridad y el misterio, tiene una connotación dual, puede ser amigo o enemigo, o puede ser benigno o maligno, dependiendo del equilibrio de fuerzas y energías que se establezcan en la relación con este extraño ser nocturno.

Por la forma de los ojos y el detalle de plumas en las alas, también puede tratarse de un búho, ave nocturna relacionada con la muerte y la sabiduría.

Z047
Soporte: adorno de oro, para el labio inferior, de la etnia Mixteca (prehispánica)

• Cabeza de águila, muy elaborada con la maestría que desarrollaron los mixtecos en la orfebrería.

Para los pueblos mesoamericanos, el águila y el jaguar representaban el poder y la fuerza, el primero en los espacios del cielo, del aire y de la luz, el segundo en la tierra y en las sombras.

Z048
Soporte: códice. Águila, signos de día, de la etnia Mixteca (prehispánica)

• En ambos casos representa un día del calendario mixteco, la diferencia está en el tocado que lleva en la cabeza la imagen de la derecha, que precisa la característica del día.

Z049
Soporte: códice. Representación de un título o nombre de linaje femenino (Pájaro que carga la joya) de la etnia Mixteca (prehispánica)

Z050
Soporte: códice. Símbolo que representa un pueblo o una región (prehispánica)

• La diferencia caracteriza el lugar en que habita cada especie de ave.

Z051
Soporte: códice. Símbolo de un lugar geográfico

Z052
Soporte: códice. Ornamento de mobiliario de la casa de una familia de la nobleza Mixteca (prehispánica)

Z053
Soporte: Plato de la etnia Mixteca, Juchitán (prehispánico)

Z054
Soporte: hupil de la etnia Zapoteca, San Bartolo Yautepec (registro de 1930)

• Representación estilizada del caballo.

Z055
Soporte: hupil de la etnia Zapoteca, Santiago Choapan (1920)

• Sobre un perro parado en sus patas traseras se sostiene un mono parado a su vez sobre la cola del perro, en malabárica posición.

Un perro de cabeza grande, de hocico ancho, de formas geométricas rectangulares mira en la lejanía, rotundo, como un guardián pétreo.

Un conejo de largas orejas vistiendo una falda. Por qué no. Un travieso conejo se subió a la luna y allí se quedó, y lo vemos todas las noches de luna llena mirándonos burlón.

Tres representaciones figurativas de animales.

Z056
Soporte: sarape de la etnia Zapoteca, Teotitlán del Valle (contemporáneo)

• Un feroz animal, en posición de alerta y ataque, muestra los dientes amenazadores.

ZO57
Soporte: huipil de la etnia Zapoteca, Santiago Choapan (registro de 1920)

• Antes de la conquista española los pueblos originarios sacrificaban a los guajolotes y codornices como ofrendas a sus dioses, posteriormente cuando los extranjeros introdujeron las gallinas y los gallos, éstos también sirvieron como ofrenda, práctica que se realiza hasta estos días. Por tanto es muy explicable la presencia de estos ornamentos en los objetos rituales antiguos y contemporáneos.

Las dos aves con la larga y esbelta cola sugieren gallos que además de ser elementos rituales han pasado a ser símbolos de lucha, predominio y poder masculino.

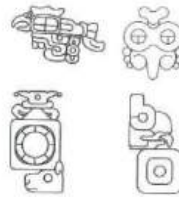
ZO58
Soporte: huipil de la etnia Zapoteca, San Bartolo Yautepec (1930)

• Cuatro representaciones diferentes de esbeltos y belicosos gallos, los últimos bicéfalos en una recreación evocadora de las formas antiguas.

ZO59
Soporte: glifos. Escritura calendárica y numérica zapoteca (prehispánicos)

• Por las formas que tiene esta iconografía se puede deducir que se trata de un jaguar, echando una voluta por la boca, figura utilizada para simbolizar expresión o comunicación verbal, o expresión anímica.

ZO60
Soporte: glifos. Escritura zapoteca (prehispánicos)

• Estas iconografías contenidas en glifos zapotecas, son parte de un complejo conjunto de formas geométricas que según los especialistas en el tema son escritura numérica o calendárica. Se han extraído estas imágenes por tener apariencia de aves.

ZO61
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (registro de 1920)

• La serpiente emplumada ha sido sujeto de una gran diversidad de representaciones en los pueblos prehispánicos del continente americano, y de otros continentes. El carácter divino que le han atribuido los hombres como representante del Sol, principio y creación de vida; como símbolo de la creación del tiempo estructurado (antes del sol imperaba el caos y la oscuridad); como símbolo del planeta Venus, asociado a la salida y a la entrada del Sol; representación del rayo, como fuente de sabiduría y poder, y otras muchas más se mantiene hasta nuestros días con las variantes y transformaciones correspondientes al paso del tiempo y los cambios. Las privilegiadas manos de las tejedoras chinantecas continúan recreando esta figura que forma parte importante de su imaginario, preservando de esa manera el patrimonio cultural legado por sus antepasados.

Z062
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (contemporáneo)

• Representaciones figurativas de la serpiente.

Z063
Soporte: huipil de la etnia Chinanteca (registro de 1930)

• Se conocen dos significados para esta iconografía que se muestra en dos versiones, dependiendo el soporte; en ambos casos soporte textil:

1. La tierra (o polvo) donde se dibujan los caminos de la vida; el largo ondulante (externo) y el corto sinuoso, rodeado de agua. Composición simbólica para representar esquemáticamente un hecho simple y al mismo tiempo de alcance ilimitado.

2. La serpiente reptando sobre la tierra, en una referencia al origen de la vida a partir del agua (símbolo que rodea la imagen) que genera el ser que se arrastra (reptil). (Mitología de creación del pueblo chinanteco).

Z064
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, San Pedro Jicallán (contemporáneo)

• Las serpientes son representaciones del poder divino en la Tierra, ya sea de manera directa o indirecta como es el caso de las formas semejantes, como el rayo, cuando se asegura que "el rayo es una serpiente que baja del cielo".

El uso riguroso de las imágenes simbólicas que se hacía en la antigüedad, actualmente ha perdido sentido ritual y se usan las iconografías siguiendo patrones de costumbre y tradición grupal o familiar sin una intención particular ni un contenido simbólico. Es probable que en prácticas culturales muy cerradas se conserven estos lenguajes simbólicos, pero no es así en el uso cotidiano del vestido y mucho menos en contextos comercializados.

Z065
Soporte: pozahuanco de la etnia Mixteca, Tufutepec (registro de 1910-20)

• Serpiente emplumada enroscada en forma de S.

La forma S se interpreta como día de fiesta, signo de día especial, rito de compartir entre los hombres con los dioses.

Actualmente el pozahuanco (falda femenina) es una prenda de vestir casi en desuso entre la población mixteca.

Z066
Soporte: cerámica. Vaso de la etnia Mixteca, Tutepec (1500 d.C.)

• Una bella representación de la serpiente emplumada, seriada, de formas espirales.

La forma espiral tiene varias interpretaciones entre las culturas mesoamericanas, contiene el concepto muerte al mismo tiempo que el concepto vida; si se concibe que entre la vida y la muerte hay un espacio de transformación que se transita temporalmente.

El hecho de representar varias serpientes espirales seriadas se podría interpretar como un proceso de transformación grupal, o varios tránsitos contenidos en una vasija ritual mortuoria prehispánica.

Originalmente la serpiente emplumada simbolizaba el agua y la vegetación.

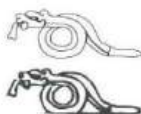
Para los mixtecos la serpiente representaba el dios del cielo, vinculada con las estrellas y el sol.

Aunque no se tiene certeza, algunos especialistas en el tema, afirman que existía entre los mixtecos, el conocimiento de constelaciones, y una de ellas era la serpiente.

Z067
Soporte: códice.
Ser mitológico que habita en una laguna del espacio sacral mixteco (prehispánico)

• La serpiente, ricamente ataviada está enroscada en forma de nudo, y el nudo tiene calidad de contenido, de retenido: las fuerzas, las energías que rodean al hombre y en las que vive inmerso pueden ser manejadas o controladas por otras fuerzas y energías, a esto se denomina hechicería, así pues el nudo es representación de hechicería –espacio donde se manejan las fuerzas sobrehumanas y las energías. La serpiente con las espirales fue considerada también “serpiente de nube”, vinculada al agua y al espacio, de esencia femenina.

Z068
Soporte: códice.
Elemento de un símbolo que representa un lugar geográfico de la etnia Mixteca (prehispánico)

• Es el símbolo de -La tierra de la serpiente-, espacio geográfico que recorren los señores mixtecos en sus travesías por nuevas y fantásticas tierras, conquistando pueblos o visitando amigos o vecinos y ofreciendo ofrendas a los dioses.

Las dos formas en las que se presenta corresponden a recreaciones sobre la misma fuente.

Z069
Soporte: códice.
“Ciénega de flores”. Vasija de la etnia Mixteca

• Esta serpiente de dos cabezas, con flores que se desprenden de la parte posterior de su cuerpo, representa un lugar, un espacio geográfico, una ciénega que atravesaron los señores mixtecos en su recorrido por lugares mitológicos en su historia de creación.

También representa una vasija ritual.

Z070
Soporte: códice.
Serpiente, signo calendárico de día, de la etnia Mixteca (prehispánico)

Z071
Soporte: códice.
Ser mitológico que habita en un espacio sacral mixteco (prehispánico)

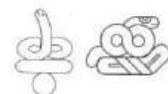
• “Las escamas de la piel del lagarto han originado la superficie de la tierra”.

Habitante de una laguna mitológica.

Z072
Soporte: códice.
Cocodrilo, signo calendárico de día, de la etnia Mixteca (prehispánico)

• El nudo sin fin es considerado el símbolo de la larga vida, de ésa donde no se vislumbra el final. La serpiente es además portadora simbólica de poder divino y poder terreno.

Z073
Soporte: glifos.
Escritura zapoteca (prehispánicos)

Z074
Soporte: huipil de la etnia Mixteca, San Pedro Jicallán (contemporáneo)

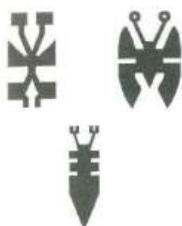
• Estos cuatro escorpiones, bordados en un mismo espacio textil recrean los movimientos de estos insectos tan abundantes en la zona de la costa oaxaqueña.

Tienen connotaciones particulares por los efectos que produce su mordedura; pueden ser protectores o enemigos, dependiendo de las relaciones que se den en cada caso.

Z075
Soporte: pozahuanco de la etnia Mixteca, San Pedro Tututepec (1910-20)

• La forma geometrizada del alacrán se debe principalmente al soporte y a la técnica textil.

Z076
Soporte:
pozahuauca de la
etnia Mixteca,
Tututepec
(contemporáneo)

• Tres diferentes representaciones figurativas:

La mariposa simboliza la transformación del alma humana y su paso al mundo espiritual o al mundo inmaterial, que se concibe como la transición entre la vida y la muerte.

Representa a las almas que han trascendido la muerte ordinaria de la gente común.

Z077
Soporte:
pozahuauca de la
etnia Mixteca,
Tututepec
(1910-20)

• El sapo ha sido motivo de muchas significancias en los pueblos prehispánicos que se mantiene, en algunos casos, hasta nuestros días.

Son los habitantes del mundo de abajo, del mundo de las sombras, sin tener connotaciones negativas, al contrario, son portadores de tiempos y espacios propicios. Son guardianes de tesoros materiales de propiedad de los dioses en el subsuelo, directamente relacionados a espacios sacrales. Son receptores de cultos humanos porque cumplen roles de intermediación con los espacios divinos.

Z078
Soporte: huipil de
la etnia Mixteca,
San Pedro Jicallán
(contemporáneo)

• La iguana puede transitar entre el mundo material humano y el mundo mitológico de los dioses.

En los mitos de creación, es el animal que ha robado el fuego de la Tierra y se lo ha llevado al cielo, dejando oscuridad y frío a los humanos.

Representa el tiempo largo; ha caminado desde el tiempo del caos y las sombras hasta el tiempo del orden y de la luz y ahora continúa entre los hombres con su misteriosa presencia.

Z079
Soporte: huipil de
la etnia Mixteca,
San Pedro Jicallán
(contemporáneo)

• Los animales eran, además de disfraz de los dioses, seres de naturaleza divina o demoniaca.

Z080
Soporte: códice.
Pez habitante de
un río, de la zona
Mixteca, Apocala
(prehispánico)

Z081
Soporte: códice.
Seres acuáticos
que habitan en
ríos y lagunas, del
pueblo mixteco
(prehispánico)

Z082
Soporte: códice.
Seres marinos que
habitan en una
laguna del
espacio sacral
mixteco
(prehispánico)

Bibliografía

DISEÑOS AFRICANOS

Rebeca Jewell
GG/México

DISEÑOS DE LOS INDIOS NORTEAMERICANOS

Eva Wilson
GG/México

ARTE MAYOR DE LOS ANDES

Museo Chileno de Arte Precolombino
Santiago de Chile

ARTE TEXTIL Y MUNDO ANDINO

Teresa Gisbert
Silvia Arze
Martha Cajias
Gisbert y Cia.
La Paz, Bolivia

ENCICLOPEDIA DE SIGNOS Y SÍMBOLOS

John Laing y David Wire
GG/México

INDONESIAN ORNAMENTAL DESIGN

A Pepin Press Design Book
Singapore

PATTERN

A Historical Panoram
William Justema
New York Graphic Society
Boston

HISTORIA DEL ARTE DE OAXACA

Arte Prehispánico, volumen I
Gobierno del Estado de Oaxaca
México

TEXTOS SOBRE ARTE POPULAR

Antología
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Fondo Nacional para Actividades Sociales
México

ALQUIMIA Y MÍTICA

El Museo Hermético
Alexander Roob
Taschen
Italia

ARTESANÍAS DE AMÉRICA

Revista del CIDAP, N° 41-42
Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares
Ecuador

ORIGEN DE LOS MIXTECOS Y PERSONAJES

Ubaldo López García
Colección Oaxaca 1991
CIESAS-Gobierno del Estado de Oaxaca
México

LOS ZAPOTECOS

Principes, Sacerdotes y Campesinos
Joseph W. Whitecotton
México

ESPLENDOR DE LA ANTIGUA MIXTECA

Juan Carlos López Ramos
Ed. Trilla
México

EL ARTE RUPESTRE EN MÉXICO

Maria del Pilar Casado (compiladora)
Lorena Mirambell (coordinadora)
Edit. Antologías
Serie Arqueología 1990
México

LOS ZAPOTECOS DE LA SIERRA NORTE DE OAXACA

Antología Etnográfica
Manuel Rios M. (compilador)
1994-1998
México

GÉNESIS DE LA CULTURA ANDINA

Carlos Milla Villena
Colegio de Arquitectos del Perú
Perú

LA HISTORIA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA INDUMENTARIA

Virginia Armella de Aspe
Teresa Castelló Yturbide
Ignacio Borja Martínez
INBURSA
México 1988

INDUMENTARIA ANTIGUA MEXICANA

W. Du Solier
Ediciones Mexicanas
México 1950

ARTES DE MÉXICO

Textiles de Oaxaca N° 35
Fundación Cultural Bancomer

MEXICAN PATTERNS

A Design Source Book
Chloë Sayer
Portland House
New York 1990

MEXICAN INDIAN FOLD DESIGNS

252 Motifs from Textiles
Irmgard Weitlaner-Johnson
Dover Publications, Inc.
New York

TRADITION TEXTILES OF CENTRAL ASIA

Janet Harvey
Thames and Hudson
Hong Kong 1996

TEXTILES AND THE TAI EXPERIENCE
IN SOUTHEAST ASIA

Gittinger-Lefferts
The Textile Museum
Washington D.C. 1992

ANTIGUAS CULTURAS DE MONTE ALBÁN

Miguel Othon

LAS ESTELAS ZAPOTECAS

Alfonso Caso

LA CERÁMICA ARQUEOLÓGICA
DE MESOAMÉRICA

Eduardo Noguera

A TESORI DEL MESSICO

Le Civiltà Zapoteca e Mixteca
A cura di Mario Vásquez e Jaime Nualat
1991

ESCRITURA ZAPOTECA PREHISPÁNICA

Marcos Winter (coordinador)
1992 - 1994

LOS INDIOS OAXAQUEÑOS
Y SUS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS

Manuel Martínez Gracida
1910

TESIS MIXTECA

Escritura Nuiñe
Laura Rodríguez
México

BORDADOS HUICHOLES

Fernando Benitez
Gobierno del Estado de Zacatecas
México

ORIGEN DEL TEXTIL EN MESOAMÉRICA

Griselle J. Velasco Rodríguez

DESIGN MOTIFS ON MEXICAN INDIAN
TEXTILES

Volumen I/1-I/II
Weitlaner-Johnson

EL HILO CONTINUO

La conservación de las tradiciones textiles en Oaxaca

ORIGEN E HISTORIA DE LOS REYES MIXTECOS

Libro explicativo del Códice Vindobonensis
Ferdinand Anders
Maarten Jansen
Gabina Aurora Pérez Jiménez

CRÓNICA MIXTECA

Libro explicativo del llamado Códice Zouche-Nuttall
Ferdinand Anders
Maarten Jansen
Luis Reyes García
(Comisión Técnica Investigadora)

LAS ANTIGUAS CULTURAS MEXICANAS

Walter Krickeberg
Fondo de Cultura Económica

ENCICLOPEDIA DE SIGNOS Y SÍMBOLOS

John Laing y David Wire
GG/México

LOS SÍMBOLOS DE LOS COLORES

De la Antigüedad, la Edad Media y los Tiempos
Modernos
Frédéric Portal

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

Wucius Wong
GG/México

SIGNOS, SÍMBOLOS, MARCAS, SEÑALES

Adrian Frutiger
GG/México

Geometrías de la imaginación
Diseño e iconografía de Oaxaca

—con un tiraje de 2 000 ejemplares—
lo terminó de imprimir
Encuentro para el camino
para la promoción de la Cultura y el Arte Popular
en el estado de Oaxaca, A.C.
en los talleres de Edamsa Impresiones, S.A. de C.V.
Av. Hidalgo (antes Catarroja) No. 111,
col. Fraccionamiento San Nicolás Tolentino
México, D.F. 09850
En el mes de septiembre de 2001

Diseño de portada:
Sergio Carrasco y Paula Echegaray
Diseño de interiores: S. Vega
Investigación iconográfica y asistencia de diagramación:
Ana María Gómez y Paula Echegaray
Digitalización de imágenes:
Pabel Cervantes
Fotografía de fuentes iconográficas:
Pedro González
Colaboración especial:
Dra. Josefina Luzardi
Cuidado de la edición:
Subdirección de Difusión y Publicaciones de la
Dirección General de Culturas Populares e Indígenas

 CONACULTA · FONCA

9 789701 870600

 CONACULTA
CULTURAS POPULARES E INDÍGENAS

Instituto Mexicano
de Cultura
S. de C. v. l. c.

Encuentro Para El Camino
Asociación Civil