

The background of the entire page is a vibrant, multi-colored textile pattern. It consists of horizontal bands of various colors including red, blue, yellow, green, and purple, with intricate woven textures and small decorative motifs interspersed within the bands.

A Legacy of Gods

Textiles and Woodcarvings from Guatemala

Legado de Dioses

Textiles y tallas en madera de Guatemala

October 15, 1998 to January 15, 1999 • Cultural Center • Inter-American Development Bank

The Inter-American Development Bank

Enrique V. Iglesias

President

María Antonieta de Bonilla

Executive Director for Guatemala, Belize, Costa Rica, El Salvador,
Honduras and Nicaragua

Edgard Antonio Guerra

Executive Alternate Director for Guatemala, Belize, Costa Rica, El Salvador,
Honduras and Nicaragua

Muni Figueres

External Relations Advisor

Elena M. Suárez

Chief, Special Programs

Ana María Coronel de Rodríguez

Director of the Cultural Center

Exhibition Committee

Félix Angel

Curator of the Cultural Center

Zipacná de León

Advisor

Willie Heinz

Photography

Rodolfo Walsh

Additional photography

Alejandra Luzardo

Catalogue Design

The Cultural Center would like to express its appreciation to the Board of Directors of the Museo Ixchel del Traje Indígena, in Guatemala, and to Mrs. Rosario de Polanco, curator and technical director at the same institution, for the loan of photographs by Rolando Rosito, of the collection of 58 watercolors by Mrs. Carmen de Lind Pettersen.

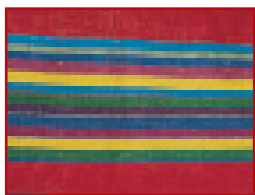
Special thanks to Ms. Iliana Waleska Pastor, IDB Representative in Guatemala, and Mr. Carlos Federico González, press officer at the same office, for the cooperation given to the Cultural Center in coordinating this exhibition.

A Legacy of Gods

Textiles and Woodcarvings from Guatemala

Legado de Dioses

Textiles y tallas en madera de Guatemala

16. Napkin for wrapping tortillas, multicolor, San Juan Ostuncalco, Quezaltenango, c. 1920, 88 x 80 cm

Introducción

El tejido y la talla en madera, dos de las múltiples manifestaciones artísticas Mayas que se destacan por su valor antropológico y su riqueza visual, se originaron muchos siglos antes de la llegada de los españoles en 1523.

A pesar del transcurso del tiempo, las comunidades guatemaltecas todavía conservan tradiciones que se manifiestan en todos los aspectos de la vida desde la vestimenta hasta los ritos religiosos, influenciados por elementos culturales traídos desde el Viejo Continente.

Legado de Dioses: Textiles y tallas en madera de Guatemala rinde tributo a la cultura de ese país y procura despertar la conciencia del público sobre la necesidad de buscar soluciones económicas y sociales prácticas a fin de poder garantizar la preservación, continuidad y sostenibilidad de éstas y muchas otras manifestaciones artísticas guatemaltecas.

El Centro Cultural se complace en presentar las piezas que conforman *Legado de Dioses* con el firme convencimiento de que pueden ser apreciadas en su verdadera dimensión, teniendo en cuenta sus valores estéticos, visuales y expresivos.

Ana María Coronel de Rodríguez
Directora del Centro Cultural

49. *Small rocking horse*
28 x 33 x 10.5 cm

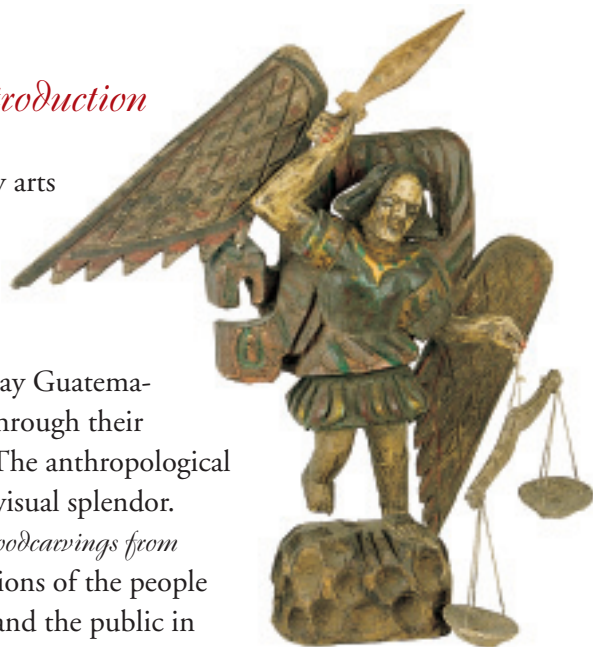
Introduction

Weaving and woodcarving are among many arts practiced by Mayan peoples for centuries before a Spanish expedition arrived in their land in 1523, under the command of Pedro de Alvarado.

Despite the passage of time, present-day Guatemalan communities preserve these traditions through their customary dress and in religious practices. The anthropological value of their artwork is rivaled only by its visual splendor.

A Legacy of Gods: Textiles and Woodcarvings from Guatemala is a tribute to the cultural traditions of the people of Guatemala. It should remind specialists and the public in general of the need to preserve and sustain such cultural manifestations, for the enrichment of the future peoples of America.

While the full significance of handicrafts is best understood in their human context, the articles in this exhibit can be duly appreciated for their aesthetic and expressive values.

*52. Saint Michael Archangel,
with movable scale, sword,
and wings,
56 x 54 x 12 cm*

Ana María Coronel de Rodríguez
Director of the Cultural Center

*46. Standing dog
24 x 35 x 7.5 cm*

20. *Tzut*, or headpiece, white and three red colors, Nabuala, 110 x 112 cm

A Legacy of Gods

Textiles and Woodcarvings from Guatemala

Long before the discovery of America, fibers and other materials found in nature, such as cotton and cochineal, were used for weaving and embroidery in Guatemala. Wood was used by the native peoples for both secular objects and religious carvings, such as masks and images of worship. The arrival of the Spaniards marked the beginning of an extraordinary process of cultural exchange.

The Mayas Today

Mayas make up the largest indigenous group in Mesoamerica today. Although concentrated in Guatemala, they live in all the neighboring countries as well. When the Spanish took over the territory that is now Guatemala, the Mayas were divided into communities scattered over a broad region, including Guatemala and parts of El Salvador, Honduras, Belize, and southern Mexico.

The Mayas of Guatemala use at least eighteen different dialects derived from the original Mayan language, dialects that mingle or overlap to a certain degree. The dialects were produced by changes occurring over a period of centuries in societies living in geographical isolation.

The names identifying towns in Guatemala derive from the original language, and each refers to the ethnic group native to a particular region. During the colonial period, the names of Catholic saints were added to those of Mayan villages. This has produced combinations such as San Andrés Xecul and Santa Catarina Ixtahuacán.

*10. Woman's sash, yellow, red and purple bands, San Juan Sacatepéquez,
20 x 264 cm, including fringes*

Textiles and Weavings

The woven and embroidered garments produced today in Guatemala reflect practices and symbols of the ancient past, yet incorporate new techniques and images that transform them into exquisite objects of art.

Archaeologists have been unable to recover many examples of Mayan weaving, as the damp climate of the region prevents their survival. However, architectural reliefs and *stelai* attest to the existence of centuries-old styles of garments and adornments, some of which are still in use. Textiles or weavings more than one hundred years old are extremely rare, since it is not a Mayan custom to inherit the garments of elders. The personal belongings of the dead are often burned or buried with their owners. Worn garments may be put to other uses, such as dusting and the like, as evidenced by the fragments of the Nahuala huipil in this exhibit (no. 23).

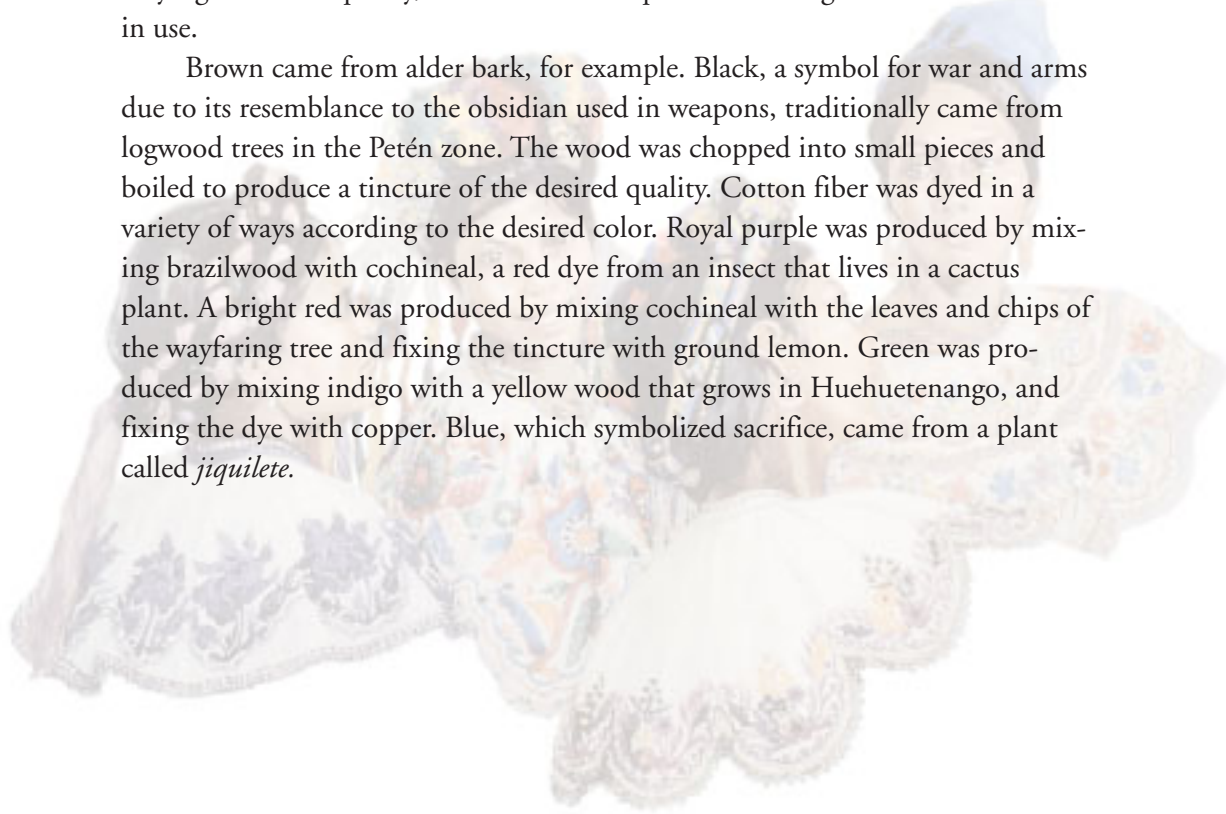
More than 325 garments still in use by the various communities have been preserved, but there is very little ethnological research on the symbolic value of this precious heritage.

Natural cotton of various shades and sheep's wool provide the fibers used in spinning by hand. Although natives often work with imported synthetic fibers of varying color and quality, traditional techniques for coloring natural fibers are still in use.

Brown came from alder bark, for example. Black, a symbol for war and arms due to its resemblance to the obsidian used in weapons, traditionally came from logwood trees in the Petén zone. The wood was chopped into small pieces and boiled to produce a tincture of the desired quality. Cotton fiber was dyed in a variety of ways according to the desired color. Royal purple was produced by mixing brazilwood with cochineal, a red dye from an insect that lives in a cactus plant. A bright red was produced by mixing cochineal with the leaves and chips of the wayfaring tree and fixing the tincture with ground lemon. Green was produced by mixing indigo with a yellow wood that grows in Huehuetenango, and fixing the dye with copper. Blue, which symbolized sacrifice, came from a plant called *jiquilete*.

4. Headpiece with embroidered silk ribbons, San Pedro Sacatepéquez

A Rainbow of Color

A Legacy of Gods includes photographs of watercolors by Mrs. Carmen de Lind Pettersen, a Guatemalan woman of European descent who began painting in 1970. Although she received artistic instruction in London, “Doña Carmen” never considered herself a professional. She lived in virtual isolation on her husband’s coffee and quinine plantations in Guatemala. There the presence of a nearby indigenous population inspired her to begin documenting the clothing and adornments of Guatemala’s Mayan peoples.

The illustrations that complement the textile section of this exhibit are typical of Doña Carmen’s work, and should help viewers to place the objects in better context. The entire collection of Doña Carmen’s watercolors is on deposit in the Ixchel Museum of Native Costume in Guatemala City.

Woodcarvings

The *Popol Vuh* is the sacred text of the Mayas. It provides the most important example we have today of pre-Columbian writing. In it we find one of the first direct references to the use of wood. The manuscript describes the creation of man by the sun god. First the sun god tried to form man from clay, but the material was too fragile. Next he tried wood, but it was too rigid. Finally, he fashioned man from cornstalk, which was more malleable.

Mayan woodcarving has developed along two completely separate lines. One originates in early Mayan civilization and has followed its own course of evolution. This is evidenced by lintels at Tikal in Guatemala's Petén district, and by a large number of pieces scattered throughout museums in Germany, England, France, the United States, and elsewhere. These lintels represent the beginning of a thousand-year-old art. Because the Mayas knew neither iron nor bronze, they probably carved with stone instruments. The second line derives from a combination of Spanish colonization and native art. During the Spanish colonization, both the Pope and the King of Spain strongly promoted the Catholic faith. Around the same time, there arose a native artistic movement.

The fusion of Mayan gods and other religious beliefs with Catholicism led to the formation of ceremonial brotherhoods that continue to be of great importance in Mayan society. These brotherhoods resemble similar organizations that flourished before the arrival of the Spaniards, but their outward aspects derive from the Catholic faith.

The first Mayan sculptor known to the West is Juan de Aguirre, around 1560. Francisco Vázquez, a Franciscan historian, describes Juan Aguirre as a lay Franciscan brother who lived in Guatemala, although of Peruvian origin. He was the sculptor of *Our Lady of the Heart*, which still graces the Cathedral of San Francisco in Antigua.

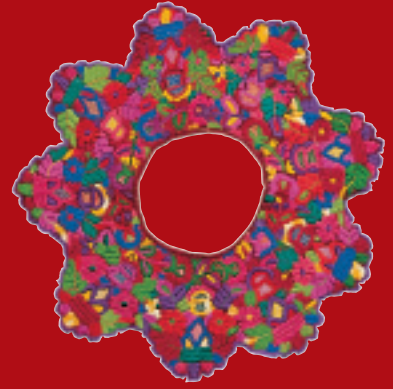
Friars of artistic talent introduced a number of painting techniques in the Spanish colonies, including the use of flesh color, gilding, and the production of textural effects. Of course, they also introduced Catholic iconography and the baroque style then prevalent in Europe. Particularly notable among the friar artists in Guatemala were Fray Félix de la Mata and Fray Cristóbal de Ochoa, both active in the first half of the seventeenth century. During the same period, creole sculptors in Guatemala began creating an autochthonous iconography, inspired in

54. Equestrian figure attired in Napoleonic style, with movable sword and hands
67 x 71 x 14.5 cm

Local Characteristics

In Guatemala, textiles and weavings serve to distinguish different ethnic and linguistic groups within communities. Each village proudly displays weavings and garments of unique and characteristic design.

17. *Huipil with embroidered neck and sleeves, Huehuetenango, c. 1980*
146 x 174 cm

Momostenango is a village involved in the wool trade. The village both produces wool for its own use and sells its products to other villages. The inhabitants make blankets that they dye in the colors of the villages to which the blankets are sold.

Ulmolonga The embroidery here is characterized by zigzag designs.

San Andrés Xecul The *canesu*, or neck border, of the *huipil*, a loose-fitting blouse, is decorated with animals, flowers and birds rather than geometric designs. The people of this area also use an apron that constitutes part of the traditional garb.

Nebaj huipiles display abundant decoration. The designs, simplified allusions to human beings and animals, are rich in both formal concept and use of color.

San Antonio Aguas Calientes is reputed to produce the finest huipiles in Guatemala. The brocade designs are extremely elaborate.

San Cristóbal Totonicapán On festive occasions, the people wear a distinctive embroidered collar, circular in shape and Spanish in inspiration. Totonicapán headdresses are made of silk ribbon. They are decorated with pompons, bows, and tassels that hang below the shoulders. The men belonging to this brotherhood wear a royal purple scarf. This usage goes back to the seventeenth century.

Santa María Chiquimula The women wear *morgas*, long skirts of dark wool that reach to the ground.

Almolonga, near Quezaltenango Both men and women wear a head kerchief known as a *tzut*.

Chichicastenango The men's pants typically have wing-like flaps decorated with a solar design that varies according to the age of the individual. The design of ceremonial huipiles is based on the Mayan cross, with the sun in the center and a moon at each extremity.

Santa Catarina Ixthuatán is famous for head kerchiefs, or *tzutes*, beaded necklaces (some with Victorian details), and sashes.

Quezaltenango The huipiles reflect the social class of the wearer.

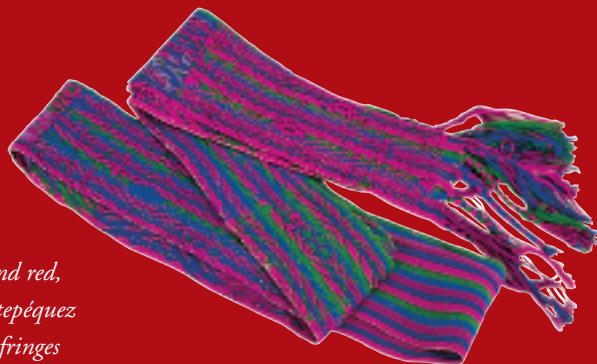
Zunil The men wear long shirts with royal purple designs.

Solotá Multicolored birds are the principal element of design in men's pants. Women's headdresses are of the disk type: a long strip of cloth is wound around the head, an effect that resembles the halo of a Catholic saint.

San Pedro Sacatepéquez Silk is used abundantly in sashes, basket covers, wraparound skirts, and in the designs woven into cotton huipiles.

Santo Domingo Xenacoj The ribbons inspired by quetzal feathers are unique to this village.

Other articles of dress peculiar to a single location are the sashes of *San José Nacahuil*, the clothes worn by men in *Todos Santos Cuchumatán*, and the tunic-huipil and deerskin sandals of *San Juan Atitán*. Each village is distinguished by characteristic features of wraparound skirts, sashes, headdresses, and other typical articles of dress.

11. Sash, green, purple and red,
Santa María de Jesús Sacatepéquez
10 x 326 cm, including fringes

nature. Among them was the image-maker Felipe Roldán de Vega, one of the witnesses who signed the contract for creating the famous Christ of Esquipulas (See Heinrich Berlin, *History of the Colonial Imapemakers in Guatemala*, Guatemalan Institute of Anthropology and History).

By the end of the seventeenth century, Guatemala was an important center for the production of wooden images. A number of workshops were organized, in accordance with regulations and rankings prescribed in Spain. The level of activity is reflected by the wealth of religious icons found, in the cathedral and churches of Santo Domingo and la Merced in Guatemala City, and in the church of San Francisco and the Colonial Art Museum of Antigua. Photographs of works from these collections are included in the present exhibition.

Today craftsmen and artists are engaged in recreating these and other images, primarily for local consumption, and often to order. The examples in this exhibition—Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint James, patron of the old city of Santiago, Guatemala—are all the work of anonymous artists. The figures are complemented by others of a secular nature, such as the effigy of a general who seems to be the quintessence of the heroes of the American wars of independence: He might be Bolívar, or Morazán.

Notable among profane personages is Maximón, who belongs to the dark side of Maya-Christian iconography. He is venerated as the protector of drunkards and gamblers. Maximón is generally shown seated and dressed in black, though sometimes in native costume. He is always smoking, and sometimes has a glass in hand. His image appears frequently in bars, and the homes of both the humble and the powerful in Guatemala. In some Mayan churches, Maximón has his own niche; the faithful deposit money and light candles around it, hoping to obtain his favor. Apparently Maximón derives from the figure of Judas Iscariot.

Woodcarvings by Guatemalan Mayas are not limited to religious subjects, but include many other types of work, such as masks and toys.

38. Bull, with real bull horns, 21 x 30 x 25.5 cm

Masks

The use of masks by the Mayan population extends back for centuries. This is attested to by a great number of stone carvings and paintings in which masked personages are represented in ceremonial and religious contexts. Masks continue to be associated with these rites as well as with folk dances and other celebrations. Towns such as Totonicapán, Quezaltenango, and Chichicastenango are important centers for maskmaking. Brotherhoods that do not have the capacity to produce their own masks and costumes are obliged to buy them at specialty shops, known as *morerías*, or Moorish establishments, in nearby towns. Once masks and costumes have been used and deconsecrated, the brotherhoods generally sell them back to the shops, since few can afford the luxury of keeping them.

Models for masks. Though masks are generally anthropomorphic or zoomorphic, one can find masks symbolizing evil, such as masks of the devil, death, avarice, and wrath. Notable among anthropomorphic masks are those representing white men with blond, curly hair and pink cheeks, or faces of a typically Spanish type with dark hair, mustache, and beard. Several examples are included in this exhibit, such as the image of Pedro de Alvarado. Zoomorphic masks depict the fauna native to the area—pumas, jaguars, snakes, deer—and animals brought to the New World by the Spaniards, such as the bull and the horse. The craftsmen take great liberties in the production of zoomorphic masks, by utilizing a broad range of colors that far exceeds that found in nature and by indulging in decoration that provides unusual visual appeal.

The form of the mask varies in accordance with the personage or animal represented. It may be round, oval, or rectangular. The wood used is generally pine or cedar. The provision of raw material for mask making is a matter of some importance, since in light of recent environmental legislation, the craftsmen are limited in their opportunities to obtain wood from legally harvested trees. For this reason, they often resort to using fragments of discarded wood or wood left over from industrial uses.

39. *Man and animal, with glass eyes*
27 x 18.5 x 13 cm

Ritual Dances

The custom of holding dances associated either with pagan practices or Catholicism has permitted continuity in the art of woodcarving. Today wood carving is concentrated primarily on the production of masks and religious images for ritual purposes, Christian or otherwise.

Masks and costumes are held sacred by some communities, such as the Kekchís of Verapaz and the Quichés of Totonicapán. The night before the items are to be used, vigil is kept over them in the brotherhood's headquarters. In the case of the most significant ceremonies, the dancer involved must withdraw into the woods for several days prior to the dance in order to live with the spirit of the animal that he is to interpret.

Certain traditional dances such as the Deer Dance, the Snake Dance, the Dance of the Little Bull, and a dance in which participants revolve around a pole holding to ropes, show signs of syncretism with European cultural elements with regard to vesture and iconography. Syncretism is particularly evident in the Dance of the Conquest, or that of the Moors and Christians, in which the figures of Pedro de Alvarado and the Moor are of fundamental importance.

In the Deer Dance, a shaman disguised as a monkey directs a group masked to represent animals such as the deer, the tapir, the jaguar, and the puma. This group is faced by another group, which likewise is masked, that represents human beings. This second group is directed by a buffoon. This dance seems to go back thousands of years in time, to a period when the indigenous population gathered to seek permission from the gods to hunt. The Deer Dance may go on for several days, accompanied by the music of a drum and a *chirimía*, or native wooden flute. The dancers are aided from time to time by family members. Dancers are chosen for their stamina. However, when at last the animals fall one by one from exhaustion, the dancers representing human beings raise a great shout of triumph.

51. *Maximon* ("Saint Simón" or "Saint Judas Iscariot")
Height 56 cm standing, 44 cm seated; 24 x 24 cm

Conclusion

A Legacy of Gods: Textiles and Woodcarvings from Guatemala has been organized around two forms of cultural expression of great significance to Guatemala's native peoples. The Inter-American Development Bank takes note of such expressions in analyzing new projects. All projects must demonstrably contribute to social progress in the communities they are intended to benefit.

The practice of age-old techniques of spinning and weaving in the production of textiles of extraordinary feeling, aesthetic richness, and spiritual symbolism, and the carving in wood of objects destined for both religious and secular use are community activities that reflect the importance of tradition in the social life of the people of Guatemala.

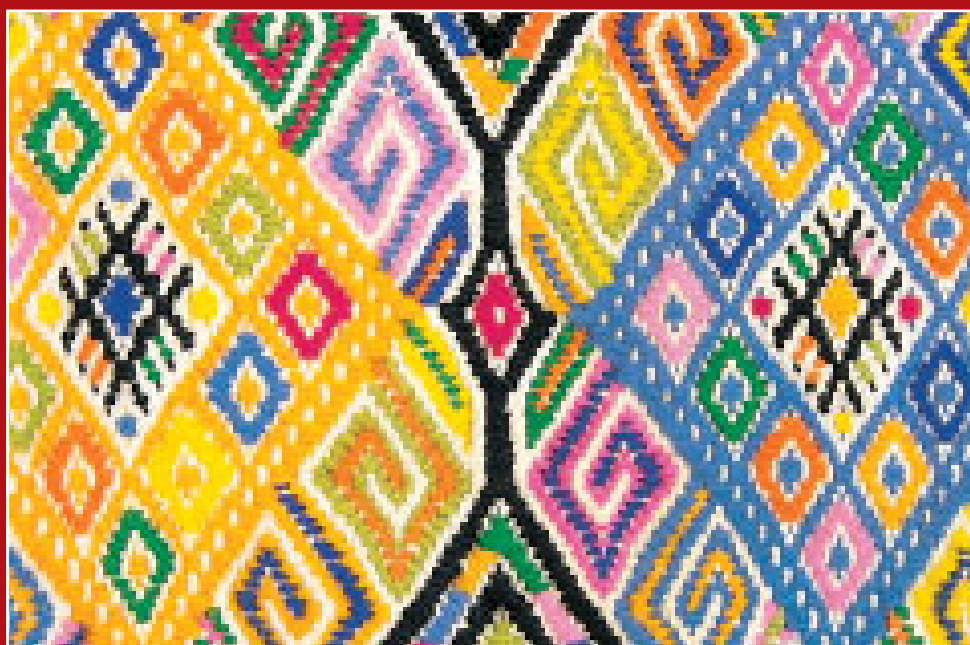
These activities are threatened with extinction as modern ways replace them. Yet all would agree that the cultural heritage of peoples such as the Mayas should be preserved. Ethnological, sociological, and anthropological studies have shown that activities associated with folk festivities and beliefs, such as weaving and religious carving, are important elements of living cultural memory. These arts are integral to their communities, and that fact should be kept in mind when decisions are made that can affect the economic, social, and political future of human communities such as the Mayas of Guatemala.

Felix Angel
Curator

25. Tzut, red and blue, Chichicastenango, c. 1970, 76 x 76 cm

31. Huipil, c. 1945, Nahualá, 87 x 180 cm

Ixchel, la diosa de la Luna y esposa de Itzamán, el dios del Sol, es la patrona de la tejeduría. Su hija, Ixchebel Yax, es la patrona del bordado.

Ixchel, the moon goddess, wife of the sun god Itzamán, is the patroness of weaving. The daughter of the two gods, Ixchebel Yax, is the patroness of embroidery.

Legado de Dioses

Textiles y tallas en madera de Guatemala

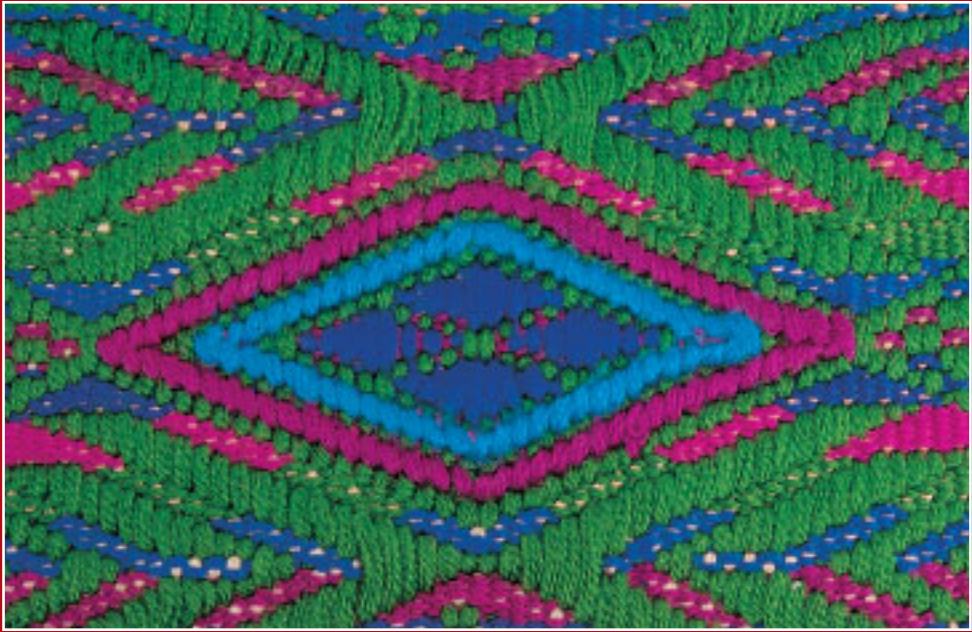
La utilización variada en tejidos y bordados de fibras y otros recursos naturales como el algodón y la cochinilla, y de la madera en la producción de objetos tallados, tales como máscaras e imágenes religiosas —tanto para fines espirituales como utilitarios—, se remonta en Guatemala a los tiempos precolombinos, pero sufrió una extraordinaria transformación a partir de la llegada del español a tierras americanas.

Los Mayas hoy

El grupo indígena más grande que actualmente puebla Mesoamérica es el Maya. Aunque demográficamente más numeroso en el territorio que compone hoy Guatemala, los mayas se extienden hacia todos los países vecinos. De hecho, al inicio de la conquista española, los Mayas llegaron a ocupar Guatemala, partes de El Salvador, Honduras, Belice y el sur de México.

En Guatemala, los Mayas se comunican por al menos 18 lenguas distintas que derivan del idioma Maya original, aunque en algunos casos los dialectos se mezclan y traslapan. Estos dialectos y variaciones se difundieron debido a los cambios incorporados por las distintas sociedades que aisladas por la geografía evolucionaron independientemente a lo largo de los siglos.

Los nombres que en Guatemala identifican las poblaciones provienen del idioma nativo y hacen referencia al tipo particular de la etnia de la zona. Además los nombres de las poblaciones se encuentran precedidos por el de un santo católico, producto de un acuerdo entre la Iglesia y los líderes indígenas para lograr una armonía que permitiera la convivencia durante la colonización (San Andrés *Xecul* y Santa Catarina *Ixtahuacán* son ejemplos de esta simbiosis).

11. Sash, green, purple and red, Santa María de Jesús Sacatepéquez, 10 x 326 cm, including fringes

Textiles y tejidos

Los tejidos y bordados actuales, aunque enraizados en prácticas y simbologías antiquísimas, han asimilado técnicas e imágenes nuevas que los transforman en un arte exquisito de resultados maravillosos.

Los diversos descubrimientos arqueológicos no han logrado recuperar muestras de arte textil Maya debido, entre otros factores, al deterioro que produce la humedad del clima de la región. A pesar de ello, existen relieves arquitectónicos y estelas que atestiguan el uso de prendas y adornos, algunos de los cuales continuaron en uso aun con la introducción de otros diseños de origen europeo. Inclusive es difícil encontrar textiles y tejidos anteriores a la mitad del siglo XIX, debido a que no es costumbre establecida entre los Mayas heredar prendas de sus mayores. A menudo, las prendas de personas fallecidas se queman o entierran con sus dueños. En la actualidad, como se desprende de los fragmentos del huipil de Nahualá incluido en esta exposición, las prendas gastadas tienen otros usos como la limpieza.

A pesar de las obstáculos que debe superar el arte textil para su conservación a lo largo del tiempo, sobreviven hasta hoy más de 325 atuendos diferentes cuya significación tiene profundas implicaciones antropológicas y artísticas. Lamentablemente, la simbología de este preciado patrimonio cultural permanece casi totalmente inexplorada por los numerosos estudios etnológicos realizados hasta la fecha.

El algodón natural, que se da en varias tonalidades, y la lana constituyen la materia prima que los artesanos utilizan para hilar a mano. En cuanto a la coloración, aunque hoy en día es frecuente encontrar a los indígenas trabajando con fibras sintéticas importadas de diversos colores y calidades, se siguen practicando algunas técnicas de teñido tradicionales sobre fibras naturales.

Por ejemplo, el color café provenía de la corteza del aliso, y de acuerdo a las técnicas tradicionales el color negro —sinónimo de guerra y armas, por su semejanza con el color de la piedra obsidiana, que era utilizada a falta de armas— provenía del campeche, de la zona El Petén. El árbol se fragmentaba en trozos pequeños que luego se hervían para obtener la tintura adecuada. La fibra obtenida del algodón se teñía de diversas maneras: con palo brasil mezclado con cochinilla para el morado, con la cochinilla (insecto que vive en el nopal —cacto) mezclada con hojas y tallos de lantana para lograr el rojo vivo, que se fija con limón molido. El verde surge del añil y el palo amarillo (que crece en Huehuetenango), y se fija con cobre. El tono azulado por su parte sale de una planta llamada jiquilete y simboliza el sacrificio.

3. Headpiece with silk ribbons and ornaments, Totonicapán

Encanto multicolor

Legado de Dioses incluye una selección de reproducciones fotográficas de la colección de acuarelas realizadas a partir de 1970, en Guatemala, por doña Carmen de Lind Pettersen, dama guatemalteca de ascendencia europea.

A pesar de haber recibido instrucción artística en Londres, doña Carmen nunca se consideró una artista profesional, tal vez por estar aislada con su marido en las plantaciones de café y quinina que poseían en Guatemala. Sin embargo, la proximidad con la población indígena posiblemente despertó, a los setenta años de edad, el deseo de documentar las vestimentas y aderezos de las diversas comunidades que conforman el grupo Maya en Guatemala.

La selección de ilustraciones que complementa la sección de textiles en esta exposición da una idea del trabajo realizado por doña Carmen, además de permitirle al espectador contextualizar un poco más las piezas seleccionadas. Actualmente, la colección entera de acuarelas de la señora Lind Pettersen se encuentra en el Museo Ixchel del Traje Indígena, en la capital de Guatemala.

Evolución de las tallas en madera

El *Popol Vuh* es el libro sagrado de los Mayas y constituye el ejemplo más importante que se conoce hasta hoy de la escritura de un pueblo precolombino. En el *Popol Vuh* se encuentra una de las primeras referencias directas a la utilización de la madera. El manuscrito describe la creación del hombre efectuada por el dios Sol, primero en barro —la cerámica resultó ser muy frágil— y luego en madera —demasiado rígida— hasta que decidió hacerlo con maíz, material ideal por ser más maleable.

La evolución del arte de la talla en madera llega a los Mayas por dos vertientes completamente desconectadas entre sí. La primera se remonta a los orígenes de la civilización Maya y fue producto de su propia evolución cultural. Quedan como testigo de esta evolución los dinteles de Tikal, en el Petén Guatemalteco, además de las innumerables piezas de museos de Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y de otras partes del mundo, que representan las raíces de este arte milenario. Puesto que los Mayas no conocieron el hierro o el bronce, se presume que estas obras han sido realizadas con instrumentos de piedra.

La segunda vertiente surge a partir de la colonización española, impulsada al mismo tiempo por el auge de la fe católica liderada por el Papa y el Rey de España, y un gran movimiento artístico autóctono. Como resultado de esta fusión religiosa entre dioses y creencias mayas y el catolicismo, surgieron las *cofradías* que aún hoy tienen un carácter ceremonial importantísimo, similar al que tenían dentro de los grupos humanos nativos antes de la llegada del español, pero con formalismos derivados de la fe católica.

Juan de Aguirre es considerado el primer escultor de quien se tienen referencias (c. 1560).¹ Los frailes fueron quienes usualmente introdujeron su talento artístico en las colonias españolas por medio de la iconografía católica y de ciertas técnicas de tallado tradicionales como el encarnado, el estofado y el grafiado, ade-

*50. Equestrian figure of Saint James, former patron of the old city Santiago de Guatemala
31 x 37 x 18 cm*

El cronista franciscano Francisco Vázquez describe a Juan de Aguirre como un hermano franciscano lego, que vivió en el siglo XVI en Guatemala (aunque de origen peninsular y procedente del Perú). Según Vázquez, Aguirre fue el autor de la escultura de Nuestra Señora del Coro, que todavía se venera en la Iglesia de San Francisco, en Antigua, Guatemala.

Especialidades lugareñas

Los textiles y tejidos en Guatemala sirven para identificar a la comunidad, su etnia y su grupo lingüístico. Cada pueblo ofrece con orgullo sus diseños de tejidos y atuendos que cuentan con características diversas.

45. *Lion-jaguar*, 26 x 21 x 9 cm

Momostenango es un pueblo que se dedica al comercio de lana y tejidos. Sus habitantes fabrican frazadas que se tiñen de acuerdo a los colores de los pueblos que las compran.

Ummolonga se caracteriza por una variedad de atractivos diseños basados en la técnica zigzag.

San Andrés Xecul decora el canesú típico del huipil con motivos de animales, flores y pájaros en vez de formas geométricas.

Nebaj decora los huipiles con diseños de gran riqueza tanto en su concepción formal como colorística que, aunque simplificados, aluden a seres humanos y animales.

San Antonio Aguas Calientes tiene fama de producir los huipiles más finos del país, en particular los diseños en brocado, que son muy elaborados.

San Cristóbal Totonicapán se caracteriza por el cuello circular bordado inspirado en la moda española. Los hombres de esta cofradía usan una bufanda morada que se remonta al siglo XVII. Los tocados de cabeza de *Totonicapán* hechos en cinta de seda tienen pompones, lazos y borlas que cuelgan por debajo de los hombros. La cinta de quetzal de *Totonicapán* es característica de *Santo Domingo Xenacoj*; en *San José Nacahuil* se destacan los huipiles y las fajas, mientras que en *Todos Santos Cuchumatán* sobresale la ropa de hombre y en *San Juan Atitlán* el Huipil Túnica y las sandalias de piel de venado.

Santa María Chiquimula se destaca porque las mujeres usan unas *Morgas* o faldas largas de lana oscura que llegan hasta el suelo.

Umolonga, pueblo cercano a Quetzaltenango, se caracteriza por el uso del Tzut, pañuelo que utilizan hombres y mujeres por igual.

Chichicastenango es un pueblo donde son característicos los pantalones de hombre con aletas, que varían en forma específica de acuerdo a la edad del individuo. Los huipiles ceremoniales se realizan siguiendo el esquema de la cruz maya, con el sol en el centro y las cuatro lunas en cada extremo.

Santa Catarina Ixtahuacán es famoso por sus Tzutes (pañuelos de cabeza) que cuentan con bordados intrincados. Los collares de cuentas se destacan por sus detalles victorianos.

Quezaltenango fabrica distintos huipiles según la clase social.

Zumil cuenta como rasgo distintivo con hombres que usan una camisa larga con diseños morados.

Sololá produce diseños de aves multicolores que dominan los pantalones de los hombres, mientras que en las mujeres los tocados de “disco” o “aureola” consisten en una larga cinta que se enrolla sobre la cabeza imitando el aura de los santos católicos.

San Pedro Sacatepéquez utiliza la seda con generosidad en fajas, los tapados de canasta, las faldas o cortes, y en los huipiles de algodón.

10. Woman's sash, yellow, red and purple bands, San Juan Sacatepéquez
20 x 264 cm, including fringes

más del estilo barroco que predominaba en España. Entre ellos se destacaron Fray Félix de la Mata, y Fray Cristóbal de Ochoa, activos en la primera mitad del siglo XVII. A partir de esa época, comienzan a surgir en Guatemala los escultores criollos, que aportaron una iconografía autóctona, inspirada en la naturaleza. Entre ellos figura Felipe Roldán de Vega, imaginero que aparece como testigo firmante del contrato para la realización del famoso Cristo de Esquipulas (véase Heinrich Berlín, *Historia de la imagerie colonial en Guatemala*. Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, 1952).

A finales del siglo XVII, Guatemala contaba con varios talleres —organizados de acuerdo a las reglamentaciones y normas jerárquicas instauradas desde la metrópoli— y era un importante centro de producción de imágenes en madera. Este nivel de organización se ve reflejado en la cuantiosa producción de obras de carácter religioso que se encuentran en la catedral de Guatemala, así como en las iglesias de Santo Domingo y la Merced en la misma ciudad, y la iglesia de San Francisco y en el actual Museo de Arte Colonial en Antigua, de cuya colección presentamos algunas obras en ampliaciones fotográficas.

Actualmente, los artesanos y artistas trabajan en la recreación de estas y otras imágenes para consumo primordialmente local —a menudo por encargo. Los ejemplos incluidos de en esta exposición —San Miguel, San Gabriel, Santiago (quien fue patrono de la Antigua Ciudad de Santiago de Guatemala), todos de autores anónimos— se encuentran complementados con otros temas más profanos, como es la efigie de un general que representa la quintaesencia del héroe americano que luchó por la independencia, y que bien puede corresponder casi indistintamente con Bolívar o Morazán.

Entre los personajes profanos se destaca *Maximón*, una deidad perteneciente al “lado oscuro” de la iconografía Maya-Cristiana, que se venera como el protector de los borrachos y de aquellos que aman los juegos de azar. En general se lo representa sentado, vestido de negro (aunque en otros lados también aparece vestido con trajes típicos), fumando tabaco, y a veces con un vaso en la mano. El uso de esta imagen es frecuente en los bares públicos, e indiscriminado en salones privados de la gente humilde y pudiente de Guatemala. En algunas iglesias de los Mayas, Maximón tiene su nicho y a su alrededor los fieles depositan dinero y encienden velas para recibir sus favores. Aparentemente, Maximón deriva de la personalidad de Judas Iscariote.

La habilidad para la talla del Maya guatemalteco trasciende el tema religioso y se manifiesta en otros objetos de uso más heterodoxo, como las máscaras.

37. Devil, with snakes around face and horns, 27.5 x 18 x 14 cm

Máscaras

El uso de máscaras entre la población Maya se remonta a los tiempos de la preconquista. Así lo atestiguan infinidad de representaciones líticas y pictóricas en las cuales usualmente se observan personajes enmascarados en contextos religiosos y ceremoniales. En la actualidad el uso de la máscara sigue relacionado con estas funciones y con celebraciones folclóricas. Poblaciones como Totonicapán, Quezaltenango y Chichicastenango son centros importantes de talladores de máscaras. Algunas cofradías que no tienen la capacidad para producir sus propias máscaras y disfraces deben comprarlos en tiendas especializadas (conocidas como *Morerías*) ubicadas en poblaciones vecinas. Una vez utilizadas y desacralizadas, las comunidades vuelven a venderlos pues no pueden darse el lujo de conservarlos.

Tipos de máscaras. Las máscaras pueden ser antropomorfas o zoomorfas —aunque también se encuentran máscaras que materializan deidades depravadas, como el demonio, la muerte, la avaricia y la ira. Entre las primeras se destacan las máscaras con facciones de hombre blanco con rizos dorados y cachetes rosados, o las de tipo español con cabello, bigotes y barba oscura —la imagen de Pedro de Alvarado es un buen ejemplo de estas últimas. Las máscaras zoomorfas reproducen la fauna tradicional de la región como el puma, el jaguar, la culebra, el venado y otros animales introducidos al Nuevo Mundo por los españoles como el toro y el caballo. En la producción de máscaras zoomorfas los artistas emplean una gran libertad interpretativa que les permite combinar una amplia gama de colores y tipos de decoración que trasciende los colores naturales de los animales y les da a este tipo de artesanías una riqueza visual inusitada.

La estructura de las máscaras varía según el personaje o animal que representan (pueden ser redondas, ovales o rectangulares) y la madera utilizada por lo general es el pino o el cedro. La materia prima para la confección de máscaras no es un tema de menor importancia debido a que, dada la legislación vigente formulada para proteger el medio ambiente, los artesanos tienen serias limitaciones para conseguir madera de árboles talados de acuerdo a la ley. Es por eso que muchas veces se utilizan fragmentos de madera derivados de la explotación industrial o simplemente desechos.

42. *Face of European, with blond mustache, sideburns, and beard*
19 x 18 x 20.8 cm

Danzas rituales

La práctica de danzas y ritos emparentados con las antiguas creencias religiosas por un lado y con la Fe Católica por el otro ha sido el factor que permitió la continuidad del arte de la talla en madera, que en nuestros días se concentra en la fabricación de máscaras e imágenes de deidades con fines rituales, tanto cristianos como indígenas.

Las máscaras al igual que los trajes son considerados objetos sagrados por algunas comunidades —como los kekchís de Verapaz y los quichés de Totonicapán— y son velados en la casa de la cofradía con ceremonias y ritos emparentados con creencias precolombinas. En las ceremonias más importantes, a veces el danzante debe retirarse por varios días al monte para convivir con el espíritu del animal que debe interpretar.

Ciertas danzas tradicionales como la de la serpiente y la del venado, cuya práctica ha sobrevivido hasta ahora, así como la del torito y el palo volador revelan algunas señales de sincretización con elementos culturales europeos tanto en la vestimenta como en la iconografía utilizada. Esta sincretización resulta evidente en la Danza de la Conquista o

la de Moros y Cristianos, en las que la figura de Pedro de Alvarado y la del moro resultan fundamentales.

En el Baile del Venado, el shamán disfrazado de mono dirige a un grupo enmascarado representando diversos animales: venado, danta, jaguar y puma, mientras otro grupo representando la humanidad de sitúa al frente, también enmascarado y dirigido por un bufón. El origen de esta danza parece remontarse a tiempos milenarios, cuando los indígenas se reunían para pedir permiso a las divinidades antes de ir a cazar. La danza a veces se prolonga varios días al compás de tambor y chirimía, y los danzantes —que son seleccionados por su fortaleza— de tanto en tanto reciben asistencia de miembros de su familia. Al final de la danza los animales van cayendo uno tras otro rendidos por el cansancio, terminando con el clamor de triunfo de la humanidad.

56. *Jaguar, with attachable tail*
25.5 x 6.5 x 33 cm

Conclusión

Legado de Dioses: Textiles y tallas en madera de Guatemala se ha organizado alrededor de estas dos manifestaciones que son extremadamente importantes en el proceso existencial del indígena guatemalteco. El tejido y la talla constituyen también una expresión cultural, dimensión que el Banco Interamericano de Desarrollo siempre incorpora en el momento de analizar nuevos proyectos que contribuyan al progreso social de las comunidades beneficiarias.

La práctica ancestral de técnicas de hilado y tejido en la producción de textiles de extraordinaria sensibilidad, riqueza estética y simbolismo espiritual, y la talla en madera de objetos de uso utilitario y religioso están ligadas en Guatemala a una experiencia comunitaria que, por sus características particulares y profundo enraizamiento social, demuestra la fuerza que adquiere la tradición en el devenir de algunos pueblos.

Estas tradiciones, sin embargo, se ven amenazadas y entran en peligro de extinción por la dinámica que impone el progreso. Las exigencias creadas por las tendencias mundiales de la economía, aunadas a las necesidades fundamentales del ser humano a poco más de un año del nuevo milenio, a menudo sacrifican indiscriminadamente ciertos valores tradicionales que pueden obstaculizar la productividad y la eficiencia, sin tener en cuenta otras consideraciones que a pesar de no tener una justificación práctica convincente contribuyen a enriquecer la herencia y los valores culturales de los pueblos mayas.

Numerosos estudios antropológicos sobre la producción de objetos como los que conforman esta exposición —máscaras, tejidos, y otro tipo de artesanía como la talla en madera de imágenes religiosas— coinciden en resaltar la importancia de dichas manifestaciones como elementos aglutinantes del sentir colectivo, que además preservan y mantienen viva la memoria cultural. Esta es razón suficiente para detenerse a analizar qué papel juegan las artesanías en el desarrollo de las comunidades, y tenerlo presente como factor importante en cualquier decisión que pretenda afectar positivamente el bienestar económico y social, e inclusive político de grupos humanos específicos, como es el caso de los Mayas de Guatemala.

Félix Angel
Curador

Textiles

From the Inter-American Development Bank collection

1. *Girl's attire with huipil*, skirt and sash, San Pablo la Laguna (Sololá)
2. *Boy's attire with trousers*, shirt and sash, San Pedro la Laguna (Sololá)
3. *Headpiece* with silk ribbons and ornaments, Totonicapán
4. *Headpiece* with embroidered silk ribbons, San Pedro Sacatepéquez
5. *Sash for religious use by Catholic priest*
10 x 250 cm

From various private collections

6. *Bag with shoulder strap*, Todos Santos, Huehuetenango
32 x 29 cm
7. *Purse with belt*, trapezoidal shape
29 x 15 cm
8. *Writing pad*
40 x 23.5 cm
9. *Huipil (local shirt or blouse)*, Almolonga, Quezaltenango
162 x 192 cm
10. *Woman's sash*, yellow, red and purple bands, San Juan Sacatepéquez
20 x 264 cm, including fringes
11. *Sash*, green, purple and red, Santa María de Jesús Sacatepéquez
10 x 326 cm, including fringes
12. *Hat*, Todos Santos
11 x 33 cm

13. *Purse*, in velvet with silk embroidery, and shoulder strap
12.5 cm

14. *Suspenders*
104 cm

From the collection of Mr. Zipacná de León

15. *Huipil*, in ochre, black and white, ixcalo weaving, Santa Catarina Palopó, c. 1930
119 x 112 cm
16. *Napkin for wrapping tortillas*, multicolor, San Juan Ostuncalco, Quezaltenango, c. 1920
88 x 80 cm
17. *Huipil with embroidered neck and sleeves*, Huehuetenango, c. 1980
146 x 174 cm
18. *Chal*, black, red, vermilion and purple, San Juan Comalapa
62 x 186 cm
19. *Shirt*, white with details of maroon red in neck and sleeves, Sumpango, c. 1970
102 x 166 cm
20. *Tzut*, or headpiece, white and three red colors, Nahuala
110 x 112 cm
21. *Chal, in jaspe de añil*, Totonicapán, c. 1920
69 x 232 cm., including fringes
22. *Napkin for tortillas*, with the legend *Felicitades*, Mixco, c. 1900
65 x 84 cm
23. *Fragments of huipil*, sold as cleaning rags, with zoomorphic and anthropomorphic designs, c. 1900
52 x 100 cm

24. *Huipil*, orange, purple and blue, Almolonga,
Quezaltenango, c. 1967
86 x 200 cm

25. *Tzut*, red and blue, Chichicastenango,
c. 1970
76 x 76 cm

26. *Embroidery sample panel* (*dechado*),
Santa María de Jesús, c. 1900
42 x 42 cm

27. *Chal*, with designs in white thread resembling
work of a sewing machine, Nebaj, Quiché,
c. 1950
110 x 180 cm

28. *Napkin*, maroon red, purple, green and
yellow, San Juan Sacatepéquez, c. 1974
78 x 71 cm

29. *Ceremonial huipil*, c. 1920
113 x 113 cm

30. *Wrap for carrying baby*, Quezaltenango,
c. 1939
112 x 120 cm

31. *Huipil*, c. 1945, Nahualá
87 x 180 cm

*From the collection of Mr. and Mrs. Pantaleón
Hernández y Señora*

32. *Tzut*, c. 1945, San Antonio Aguas Calientes
78 x 92 cm

33. *Huipil*, San Antonio Aguas Calientes

34. *Chal*, San Antonio Aguas Calientes

Polychrome Woodcarvings

*From the Inter-American Development
Bank collection*

Masks

35. *Moor*, with earrings
17.5 x 15.5 x 12 cm

36. *Monkey*
18 x 14 x 8 cm

37. *Devil*, with snakes around face and horns
27.5 x 18 x 14 cm

38. *Bull*, with real bull horns
21 x 30 x 25.5 cm

39. *Man and animal*, with glass eyes
27 x 18.5 x 13 cm

40. *Malinche*, female character from Amerindian
mythology
19 x 13.5 x 9 cm

41. *Old man*, with glass eyes
23 x 19.5 x 3.5 cm

42. *Face of European*, with blond mustache,
sideburns, and beard
19 x 18 x 20.8 cm

43. *Face of Spaniard*, with black hair, mustache,
beard and sideburns
23.5 x 20.5 x 13 cm

44. *Pedro de Alvarado*, conqueror of Guatemalan
territories
20 x 19.8 x 11 cm

45. *Lion-jaguar*
26 x 21 x 9 cm

Toys

46. *Standing dog*
24 x 35 x 7.5 cm
47. *Lying dog*
10 x 24 x 14.5 cm
48. *Horse*, with movable legs, head and tail
58 x 80 x 21 cm
49. *Small rocking horse*
28 x 33 x 10.5 cm

Figures

50. *Equestrian figure of Saint James*, former patron of the old city Santiago de Guatemala
31 x 37 x 18 cm
51. *Maximon* ("Saint Simón" or "Saint Judas Iscariot")
Height 56 cm standing, 44 cm seated;
24 x 24 cm
52. *Saint Michael Archangel*, with movable scale, sword, and wings
56 x 54 x 12 cm

From various private collections

53. *Saint Gabriel Archangel*, with movable arms, wings, sword and scale; devil with movable wings and tail
44 x 32 x 22 cm
54. *Equestrian figure attired in Napoleonic style*, with movable sword and hands
67 x 71 x 14.5 cm
55. *Deer*, with movable horns, ears and tail
28 x 13 x 33 cm
56. *Jaguar*, with attachable tail
25.5 x 6.5 x 33 cm

The Inter-American Development Bank

The Inter-American Development Bank is an international financial institution created in 1959 to help accelerate the economic and social development of its member countries in Latin America and the Caribbean. The Bank is today the principal source of external public financing for most Latin American countries.

IDB Cultural Center

In 1992, as part of the celebrations of the Quincentennial, the Bank created the Cultural Center at its headquarters in Washington, D.C. as a gallery for exhibitions and a permanent forum from which to showcase outstanding expressions of the artistic and intellectual life of its member countries. Through the Center, the Bank contributes to the understanding of cultural expression as an integral element of economic and social development. In addition to exhibitions, other Center activities such as conferences, lectures and concerts stimulate dialogue and a greater knowledge of the culture of the Americas.

El Banco Interamericano de Desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo es un organismo internacional fundado en 1959 para promover y acelerar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. Hoy el Banco es la principal fuente de financiamiento público externo para la mayoría de los países latinoamericanos.

El Centro Cultural

En 1992 el BID creó el Centro Cultural en su sede de Washington, con el propósito de establecer una vitrina y un foro permanente desde donde difundir las manifestaciones más destacadas de la vida artística e intelectual de sus países miembros. El Centro contribuye a realzar la expresión cultural como un elemento integral del desarrollo socioeconómico. Además de las exposiciones, otras actividades del Centro tales como conferencias y conciertos estimulan el diálogo y un mayor conocimiento sobre la cultura de las Américas.

Inter-American Development Bank
Cultural Center
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
www.iadb.org