

Museo Ixchel del Traje
Indígena The Ixchel Museum
of Indigenous Dress

POR/BY: **BARBARA KNOKE DE ARATHOON** Y/AND **ROSARIO MIRALBÉS DE POLANCO***

MUSEO
IXCHEL
DEL TRAJE INDIGENA

*DIRECTORA DE EXPOSICIONES Y CURADORA, RESPECTIVAMENTE.

27

Guatemala, situada en el cinturón de América, es un país pequeño (108.889 km²) que concentra una enorme diversidad geográfica, ecológica y cultural. Su riqueza arqueológica y colonial se funde con la impronta del mundo moderno, plasmándose en un rico y variado patrimonio tangible e intangible. Ello incluye una variada gama de tradiciones y artesanías.

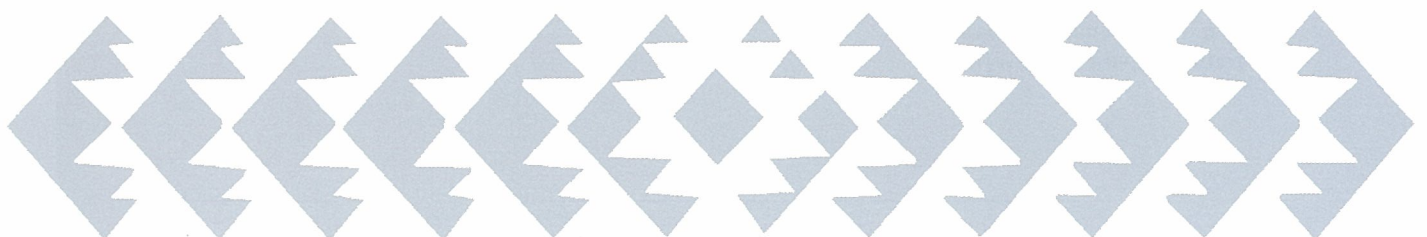
La población guatemalteca, pluricultural, multiétnica y multilingüe, comprende dos grandes grupos: los indígenas y los ladinos o mestizos. Los primeros suman alrededor de la mitad de la población total y hablan 22 idiomas mayas, además del xinka y el garífuna. El español, idioma oficial, se emplea como lengua franca. La cultura maya combina la tradición con la modernidad y deviene de procesos históricos que se remontan a 35 siglos o más, combinados con etapas más recientes que se iniciaron en la colonia (1524-1821), como parte de la conquista y colonización española. La vida de la mayoría de los indígenas se desarrolla en el área rural, organizada en municipios, distritos que se caracterizan por mantener tradiciones distintivas y sus propias jerarquías cívico-religiosas (cofradías y alcaldías).

La tradición textil maya es un elemento significativo de esa diversidad cultural de matices locales. Muchos pobladores, especialmente mujeres, de más de un centenar de municipios localizados en su mayoría en el Altiplano, se distinguen entre sí a través de la vestimenta y los

Guatemala, situated in Central America, is a small country covering some 108, 889 sq. km with an enormous geographical, ecological and cultural diversity. Its archaeological and colonial history blends with the imprint of the modern world to create an astonishingly varied heritage, with a great range of craft traditions.

Guatemala is a multicultural, multiethnic and multilingual country, whose population is divided into two broad groups; the native population on the one hand and the *ladinos* (Spanish-speaking whites) or *mestizos* (people of mixed race) on the other. The native population account for around half the total and speak 22 Maya languages, in addition to xinka and garífuna. Spanish is the official language and is used as the *lingua franca*. The Mayan culture combines tradition with modernity and has evolved over at least three and a half thousand years. Five hundred years ago the area was conquered by the Spanish, and colonized from 1524 to 1821. Most of the native population live in rural areas in municipalities that retain distinctive traditions and their own civic and religious organizations, known as *cofradías* and *alcaldías*.

The Mayan textile tradition is a key element in this cultural diversity. In more than a hundred villages on the high plateau, many of the inhabitants, especially the women, dress in clothes and fabrics for everyday life and ceremonies that distinguish them from

28

SE DISTINGUEN ENTRE SÍ A TRAVÉS DE LA VESTIMENTA Y LOS TEJIDOS QUE EMPLEAN PARA LA VIDA COTIDIANA Y CEREMONIAL. EN CADA UNO DE ELLOS SE CREA Y RECREA UN LENGUAJE EN EL QUE FUNDEN MATERIALES, COLORES, FORMAS, DISEÑOS, FIGURAS Y PATRONES DECORATIVOS PARA EXPRESAR IDENTIDAD

IN EACH VILLAGE A LANGUAGE IS CREATED AND RECREATED THAT BLENDS MATERIALS, COLOURS, SHAPES, DESIGNS, FIGURES AND DECORATIVE PATTERNS TO EXPRESS AN IDENTITY

tejidos que emplean para la vida cotidiana y ceremonial. En cada uno de ellos se crea y recrea un lenguaje en el que funden materiales, colores, formas, diseños, figuras y patrones decorativos para expresar identidad, conjugados con destreza técnica, sentido estético y creatividad individual. Esta dimensión cultural es uno de los hilos que unen a los mayas a lo largo de su milenaria historia y en la cual son las mujeres las que han desempeñado un papel determinante para preservarla.

those of other villages. In each village a language is created and recreated that blends materials, colours, shapes, designs, figures and decorative patterns to express an identity, all fused together with great skill, aesthetic sensitivity and creativity. This cultural dimension is one of the links that has united the Mayas over their thousand years of history, and it is the womenfolk who have played a vital role in preserving it.

29

Generación tras generación, han sabido combinar con vitalidad la herencia de sus antepasados con su habilidad para adaptarse a los cambios propios de cada época. Para muchas de ellas tejer a mano con el telar de cintura, de origen prehispánico, o con el de pedales, introducido por los españoles, constituye su canal de expresión artística más importante.

En la capital se yergue un tributo permanente a esta expresión cultural en continua transformación que en los umbrales del siglo XX aún se mantiene viva. Es el Museo Ixchel del Traje Indígena, nombrado en honor de la diosa prehispánica del tejido y la fecundidad, una entidad privada sin fines de lucro que desde hace 31 años se trazó como misión conservar el patrimonio textil maya guatemalteco. Para ello, colecciona, documenta, rescata, exhibe y educa en torno a la indumentaria y a los tejidos mayas del país, resaltando su valor etnográfico, técnico y artístico. Se ha venido desarrollando en estos campos para poner al alcance de nacionales y extranjeros esta singular tradición.

Generation after generation, they have managed to keep alive the heritage of their ancestors while at the same time adapting to changing times. For many of these women, weaving using backstrap looms dating from the pre-Colonial times, or with the pedal looms introduced by the Spanish, constitutes their most important channel of artistic expression.

In the capital there stands a permanent tribute to this cultural expression which is in constant transformation and which continues to thrive as the twenty-first century begins. It is the Ixchel Museum of Indigenous Dress, named in honour of the pre-Columbine goddess of weaving and fertility. The museum is a private non-profit making organization which over the past 31 years has set itself the mission of preserving Guatemala's Mayan textile heritage. It collects, records, restores, and exhibits examples of the country's Mayan textiles and also organizes educational activities, emphasizing at all times the ethnographic,

30

El edificio, que consta de 3.000 m², fue especialmente diseñado para albergar, conservar y exponer los tejidos que integran la colección. Dispone de un área resguardada de efectos ambientales para almacenar dicha colección en condiciones óptimas y de acuerdo con las normas actuales de conservación preventiva.

La exposición permanente del museo presenta una perspectiva histórica de la tradición textil maya, desde tiempos precolombinos hasta el presente. Recorrer sus cuatro salas permite conocer sus raíces así como sus cambios y su continuidad. Está organizada cronológicamente en los períodos prehispánico (1.000 años a.C.-1529 d.C.), maya-hispánico (1530-1844), moderno (1845-1959) y contemporáneo (1960 al presente). A través de figurillas de terracota y dibujos se recrea la riqueza y variedad textil de los dos primeros períodos y las transformaciones que tuvieron lugar como resultado de la influencia española. Los tejidos más antiguos de la colección, que datan de fines del siglo XIX, se exponen de forma

technical and artistic value of the pieces. Over this time the museum has opened up this unique tradition to its visitors from home and abroad.

The building has some 3,000 sq.m of floorspace and was specially designed to house and display the fabrics in the collection. It has a protected storage area in which the collection can be kept in optimal conditions and in accordance with the current regulations for preventive preservation.

The museum's permanent exhibition offers a historical overview of the Mayan textile tradition from pre-Columbine times until the present day. The displays in the four exhibition rooms reveal the origins of the tradition and the ways in which it has changed and developed. The exhibition is organized chronologically in the pre-Hispanic period (1,000 years BC-1529 AD), Maya-Hispanic (1530-1844), modern (1845-1959) and contemporary (1960 to the present). Terracotta figures and drawings recreate the wealth and variety of the textile heritage of the first two periods and the transformations that resulted from

individual en la tercera sala. En la siguiente área, ambientada etnográficamente, se muestran maniqués de madera y barro ataviados con trajes que reflejan las tendencias más recientes. Asimismo, se pueden observar las diferencias entre los trajes cotidianos y ceremoniales. Estos últimos los lucen los integrantes de las *cofradías* y de las *alcaldías*, quienes por medio de prendas especiales denotan el prestigio y autoridad del cargo que ocupan en la comunidad. Generalmente estas piezas se elaboran con materiales más caros, técnicas de tejido más complejas o con mayor decoración.

El recorrido continúa con una muestra temporal que permite al visitante adentrarse en otra tradición muy antigua y poco conocida en Guatemala: la elaboración de tejidos de *maguey*. Su título, “Mas allá del arco iris: bolsas de *maguey*”, responde a que el país es conocido por la rica diversidad cromática de sus tejidos mas no por la extracción, hilado y tejido de esta fibra natural, cuya historia en Mesoamérica se remonta a 6.500 años a.C.

La exposición titulada “Magia y misterio del jaspé: nudos que encierran figuras” pone al visitante en contacto con el complejo proceso de esta técnica,

31

the Spanish influence. The oldest textiles in the collection, which date from the late nineteenth century, are displayed individually in the third exhibition room. In the last room, an ethnographic presentation includes wooden and clay models dressed in garments reflecting the most recent trends. Visitors can also observe the differences between everyday wear and ceremonial costumes. The ceremonial costumes are worn by the members of the *cofradías* and *alcaldías*, and the clothes they wear denote the prestige and authority of their post inside the community. Generally these pieces are made out of more expensive materials using more complex weaving techniques, and are more ornately decorated.

The tour continues with a temporary exhibition that introduces visitors to an ancient but little-known Guatemalan tradition: the creation of *maguey* fabrics. The title, “Over the rainbow: *maguey* bags”, reflects the fact that the country is known more for the rich ranges of colours of its fabrics than for the extraction, spinning and weaving of *maguey*, a natural fibre, whose history in Meso-America dates back to 6,500 years BC.

32

33

generalmente conocida en el resto del mundo como *ikat*. Se aprecia el tipo de tejidos que con ella se elaboran, entre los que destacan las faldas o cortes, además de huipiles, perrajes o rebozos, tapados, *su'ts* o paños de diversos usos, tela para confeccionar camisas, pantalones y delantales.

La exhibición permanente de dos importantes colecciones pictóricas constituye otro importante recurso con el que cuenta el museo: las acuarelas logradas en la década de 1970 por la conocida artista guatemalteca Carmen L. Pettersen, y los óleos de uno de los primeros pintores mayas, Andrés Curruchich. Complementan la visita tres videocintas: "Indumentaria maya de Guatemala", "Fiesta de cofradía maya" y "Herencia del lago de Atitlán".

En la Sala de la Niñez y la Juventud los niños pueden participar de manera activa, disfrutando de una gama de actividades interactivas especialmente diseñadas para ellos. Pueden tocar objetos, experimentar con ellos, tejer con telar de cintura, familiarizarse con procedimientos textiles, probarse trajes y tocados, armar rompecabezas. En este espacio se busca sembrar en los más pequeños las semillas del aprecio y valoración al milenario arte del tejido.

The exhibition entitled "The magic and mystery of *jaspe*: knots containing figures" shows visitors the complex process of this technique, generally known in the rest of the world as *ikat*. The display demonstrates the type of fabrics that can be created, among them *faldas* or *cortes* (skirts), *huipiles* (women's tunics), *perrajes* or *rebozos* (shawls), *tapados*, *su'ts* or cloths for a range of uses, and material to make shirts, trousers and aprons.

The permanent exhibition of two important collections of paintings is another of the museum's main assets: the watercolours by the well-known Guatemalan artist Carmen L. Pettersen, painted in the 1970s, and the oil paintings of one of the first Maya painters, Andres Curruchich. Three videos complete the tour: "Maya dress from Guatemala", "The *fiesta* of a Maya *cofradía*" and "The heritage of Atitlan lake".

In the area for younger visitors, children can take part in a range of activities specially designed for them. They may touch objects, experiment with them, weave on a backstrap loom, get to know textile procedures, try on garments and headwear, and solve puzzles. The aim of this area is to excite the imagination of children and to kindle their interest in the ancient art of weaving.

34

Las galerías de arte Caniz y Cantel muestran expresiones plásticas de artistas nacionales y extranjeros. En la tienda se ofrecen artesanías exclusivas, creadas por manos guatemaltecas, finos tejidos, piezas para coleccionistas y prendas de vestir. Allí pueden adquirirse las publicaciones del museo. El Comité Textil del Museo, Pro-Teje promueve en las comunidades la conservación de técnicas textiles de origen prehispánico y de motivos distintivos de cada localidad. Las creaciones textiles, que elaboran las tejedoras afiliadas al Comité hechas con algodón natural, café verde y blanco, también pueden adquirirse en la tienda y en el Mercado de Artesanías de la capital.

El programa educativo del Museo Ixchel atiende las visitas de los escolares y estudiantes, además de contar con una Escuela de Tejido para niños y adultos y de impartir talleres a colegios y escuelas. Realiza también proyectos de

The Caniz and Cantel art galleries house the works of Guatemalan and foreign artists. In the shop visitors can buy exclusive works, made by Guatemalan craftsmen and women, collector's items and garments, as well as the museum's publications. The Museum's Textile Committee, Pro-Teje, promotes the preservation of textile techniques of pre-Hispanic origin and the distinctive motifs of each area. The textile creations, made in natural cotton in coffee, green and white by the Committee's weavers, can also be bought at the shop and in the Crafts Market in the capital.

As part of its educational program, the Museo Ixchel welcomes visits from schoolchildren and students. It has a Weaving School for children and adults and organizes workshops in schools and colleges. It runs textile revival projects in rural areas, some of which are sponsored by the Inter-American Development Bank (IADB). The library has over 3,000 volumes

35

revitalización textil en poblados del área rural, para algunos de los cuales se contó con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La biblioteca está dotada con más de 3.000 volúmenes para consulta del público general y especializado. Además, se alquilan trajes indígenas para uso en eventos de diversos tipos. Este abanico de actividades permite al visitante adentrarse en el mundo textil del país, expresión de identidad y parte importante de su riqueza cultural.

Origen y reseña histórica de la colección textil

Los inicios de la colección principal del museo están estrechamente ligados con la creación del mismo. Tuvo su origen en la década de 1970. Desde entonces, se emprendió la tarea de coleccionar prendas que sirvieran para documentar el traje así como sus cambios y su

for consultation by the general public and specialists. The museum also hires out indigenous costumes for use at special events. The range of activities on offer gives visitors a privileged introduction to the country's textile world, which is an expression of its identity and an important part of its cultural heritage.

The textile collection: its origins and a brief description

The museum's main collection, like the museum itself, dates from the 1970s. Since then it has collected garments that reflect the textile transition and its development. Donations from private collections, especially those from the early twentieth century, have made the museum's collection a particularly rich historical, cultural, aesthetic and technical. In recent years, the sponsorship of the John Paul Getty Foundation and the Government of Finland has made it possible to carry out two

continuidad. La donación de colecciones particulares, especialmente las que fueron integradas en las primeras décadas del siglo XX, ha contribuido al enriquecimiento de la colección del museo como testimonio histórico, cultural, estético y técnico. En años recientes, gracias al patrocinio de la John Paul Getty Foundation y del gobierno de Finlandia, ha sido posible realizar dos importantes proyectos de conservación de la colección textil. Se sistematizaron los controles de registro y catalogación. Se adaptó un sistema de almacenaje que provee todos los mecanismos necesarios para la conservación preventiva de los huipiles y de las prendas de lana.

En el Museo Ixchel del Traje Indígena se atesora un invaluable patrimonio tangible e intangible maya guatemalteco. La entidad tiene el compromiso, para las generaciones actuales y futuras, de continuar enfrentándose a los enormes retos que representa su conservación, documentación y difusión, especialmente en la actual era de acelerados cambios tecnológicos.

important projects for the preservation of the textile collection: first, the standardization of the records and cataloguing, and second the introduction of a storage system with all the mechanisms necessary for the preventive conservation of the *huipiles* and woollen garments.

The Museo Ixchel houses a priceless part of Guatemala's heritage, a heritage that is tangible and intangible at the same time. In this era of rapid technological change, the museum will continue to carry out the enormous tasks of preserving, recording and promoting this heritage for present and future generations.

* Director of Exhibitions and Curator, respectively.

