kem-T’isom
Nuch’ab’al

Aurora Nohemi Chaj

INDICE

Introducción **10**

Jun uq'at wuj **15**

Expresión en movimiento **16**

Crear es recordar **17**

kem-T'isom **18**

Po't **20**

Keb' uq'at wuj **21**

Q'o'm **22**

Diseño **25**

Carácter visual **25**

Composición **28**

Mangas **31**

Texturas **33**

Colorimetría **33**

Geometría **36**
Cálculo algebraico de
espacio entre bloques **41**

Aplicaciones del arte textil maya **44**
En la educación:
Ciencias exactas e historia **44**

Aplicaciones en el arte **46**
Arquitectura **46**
Pintura **48**
Danza **48**

Oxib' uq'at wuj **49**

Kot a po't **50**

Diseño **51**
Carácter visual **51**
Composición **59**
Texturas **61**
Colorimetría **61**

Geometría **63**
Cálculo algebraico para el
perímetro del centro de ch'umil **71**

Aplicaciones del arte
textil maya **73**
En la educación:
Ciencias exactas e historia **73**
Aplicaciones en el arte **74**
Arquitectura **74**
Pintura **76**

Propuesta de diseño intercultural **76**
Kajib' uq'at wuj **77**

Música 78
Notación musical Kem-T'isom
de pieza musical Ch'umil 80
Notación occidental 81
Jo'ob' uq'at wuj 83
Ri B'e 84
Conclusiones 89

Tabla de ilustraciones

22. **Ilustración 1.** Q'o'm, vista frontal. Fuente: Elaboración propia

27. **Ilustración 2.** Líneas guias trazadas sobre la tela para iniciar con el bordado. Fuente: Elaboración propia

30. **Ilustración 3.** Distribución del espacio. Fuente: Elaboración propia.

31. **Ilustración 4.** Q'o'm, elementos que lo componen. fuente: elaboración propia

33. **Ilustración 5.** Q'o'm, manga. Fuente: Elaboración propia.

35. **Ilustración 6.** Q'o'm, colorimetría. Fuente: Elaboración propia.

36. **Ilustración 7.** Fotografía indicativa del segmento seleccionado. Fuente: Elaboración propia.

37. **Ilustración 8.** Q'o'm, detalle de segmento a-a'. Fuente: Elaboración propia.

38. **Ilustración 9.** Q'o'm, unidad de medida de una cuarta de mano. Fuente: Elaboración propia.

38. **Ilustración 10.** Q'o'm, unidad de medida de un dedo índice. Fuente: Elaboración propia.

39. **Ilustración 11.** Q'o'm, cotas de bloques y radio. Fuente: Elaboración propia.

45. **Ilustración 12.** Q'o'm, segmento a-a´, se observa la direción en la que se realiza el bordado y la indicación del ángulo. Fuente: Elaboración propia.

47. **Ilustración 13.** Q'o'm, Diseño de conjunto. Fuente: elaboración propia.

53. **Ilustración 14.** Kot, vista frontal. Fuente: Elaboración propia.

55. **Ilustración 15.** Kot. La imágen principal del frente es el Kot, ave bicéfala. Fuente: Elaboración propia.

56. **Ilustración 16.** Kot. Ch'umil en serie. Fuente: Elaboración propia.

57. **Ilustración 17.** Kot, pájaros en las mangas. Fuente: Elaboración propia.

62. **Ilustración 18.** Kot, colorimetría. Fuente: Elaboración propia.

63. **Ilustración 19.** Kot, distribución del espacio.

65. **Ilustración 20.** Kot. Ch'umil en serio de 20. Segmento e-e'. Fuente: elaboración propia.

67. **Ilustración 21.** Kot, geometrización de Ch'umil en serie. Fuente: Elaboración propia.

68. **Ilustración 22.** Kot, Detalle de geometría de Ch'umil. Fuente: Elaboración propia.

69. **Ilustración 23.** Kot, cotas de ch'umil en detalle. Fuente: Elaboración propia.

70. **Ilustración 24.** Kot. Detalle de centro de Ch'umil. Fuente: Elaboración propia.

73. **Ilustración 25.** Kot. detalle de tejido de Ch'umil. Fuente: Elaboración propia.

75. **Ilustración 26.** Idea generatriz para diseño de plaza central de Santa Catarina Ixtahuacán. Fuente: Elaboración propia.

76. **Ilustración 27.** Composición Q'o'm-Kot, re interpretación de las formas en propuesta unificacada. Diseño: Elaboración propia

79. **Ilustración 28.** Ilustración 28. Notación musical "Kem-T'isom. Nuch'ab'al" Fuente: Elaboración propia. 47

kem-T’isom

Nuch’ab’al

“En homenaje a Aurora Chox, Nohemí Haz, Pascuala Hernández, Leonza Chaj y todas las mujeres que han resistido a través de la historia, gracias a ellas ahora conocemos y usamos nuestro traje. A mis abuelos y padres que a pesar de la pobreza siempre tuvieron un instrumento musical en casa, a todas las mujeres de Guatemala y el Mundo.
Gracias Infinitas al movimiento de artistas mayas Ruk’u’x ”
Aurora Nohemi Chaj

Introducción

"Kem-T'isom. Nuch'ab'al" que literalmente significa "Tejido/bordado, mi voz", es una continuación del proyecto "Q' ventana" que fundé en el 2015. Q' Ventana en ese entonces fue una iniciativa que surgió con el fin de investigar, documentar y vender conjuntos de Indumentaria textil maya y sus Accesorios, en ese momento la manera más innovadora para hacerlo fue el diseño y promoción de una revista de modas a la que llamamos: Q' revista/catálogo[1] . Textualmente la presentación de Q' revista/catálogo iniciaba así:

-La moda a través de los tiempos está ligada a fenómenos sociales, vestir (o no) es una decisión política y siempre comunica algo. Es una de las formas de expresión más representativa de la humanidad, pues a través de nuestra indumentaria nos comunicamos inmediatamente con nuestro entorno. Utilizar indumentaria maya en Guatemala hasta hoy en día es una razón para exclusión y racismo. En Guatemala el uso de la indumentaria textil maya es una manifestación visual, una decisión, una declaración de resistencia en una sociedad racista. La indumentaria textil maya es uno de los íconos visuales más importantes de la Cultura Maya en el mundo. Aunque en Guatemala aún se ejerce el racismo y la discriminación, en la plena disposición de "innovar sin dejar de ser lo que somos" presentamos este proyecto y abrimos esta ventana al mundo con la temporada 0 llamada: Atz'iyaq Mayab' kamik (Vestuario maya de hoy) donde artistas darán a conocer su trabajo de alta costura y gran experiencia-

En ese entonces el proyecto "Q' ventana", se planteó como una ventana que se abría al mundo para dar a conocer lo que sabíamos y podíamos recordar: las artistas, las personas que los utilizaban, las y los colaboradores y yo, escribir, compartir y documentar para la historia. La edición 0 promocionaba

1 *La revista puede descargarse en: https://issuu.com/aurorachaj/docs/q__ventana-_dossier0_hd*

indumentaria maya de 4 comunidades y 4 pueblos, descrita a través de 3 líneas de diseño 2 de arte textil: diseño ancestral, diseño contemporáneo y diseño experimental[2] , estas tres tendencias a mi criterio, se mantienen vigentes hasta hoy en día; Sin embargo, esta revista/catálogo que buscaba ser sostenible a través de la venta de la indumentaria textil maya a la moda, no sobrevivió así, no podíamos competir pues los mercados externos e internos que desean comprar arte textil, la mayoría de veces lo hacen desde el gusto de apropiación y adaptación cultural validada por parte de una empresa de "Diseño" o de "modas occidentales" que comercializan y venden desde una lógica externa a la dinámica del "crear y vestir" del pueblo maya, como quién ofrece un suvenir, desde afuera, a un publico que de alguna manera exotiza el objeto o la expresión artística, pero no valora a el o la artista.

Entendí entonces la importancia de concientizar para valorar este arte tan importante en Guatemala pero tan devaluado, y entonces, ¿Cómo concientizamos? A mi criterio una de las mejores maneras es a través de la investigación, el aprendizaje y la documentación de este arte, desde lo vivencial, que nosotras las creadoras y transmisoras de este arte lo hagamos desde nuestra experiencia como pueblos indígenas, desde nuestra voz, con nuestras palabras, y no solo desde lo que recordamos (que es sumamente importante), sino también desde una vivencia y propuesta actual, ahora,

2 *Diseño Ancestral: El diseño más antiguo que aún se utiliza, Diseño Contemporáneo: El diseño ancestral adaptado a la modernidad en el diseño, confección y en combinación con otros accesorios, Diseño experimental: Diseños que están en constante cambio, incorporan piedras, telas, hilos, impresiones, están en constante cambio. Hay otra línea de diseño que nombré "personalizada", se trata de un diseño único elaborado para una ocasión y persona exclusiva, más detalles sen Q' revista/catálogo.*

con lo que somos y proponemos, ¿Por qué?, porque lo que somos, sabemos y creamos hoy a través de nuestro arte también es importante, porque ahora nosotras y nosotros, también estamos haciendo historia.

Así es como ahora nace “Kem-T’isom. Nuch’ab’al”, en un contexto de pandemia y de recursos limitados, pero en plena consciencia de lo importante que es entretejer experiencias, vivencias y propuestas. “Kem-T’isom. Nuch’ab’al” es un proyecto de observación, análisis, interpretación y documentación del tejido maya desde su estética y su composición, desde su geometría, colorimetría, ritmo, diseño, textura, técnica, diseño, más que desde una mirada antropológica, desde una interpretación estética que nos abra el espacio para recorrerlo en un segmento breve pero profundo. Interpretar desde otro punto de vista este arte milenario a mi criterio, nos va a abrir la posibilidad de generar otras conciencias, otras vivencias y experiencias. El objetivo no es una apropiación cultural en masa, aunque es inevitable el despojo e irrespeto de nuestro arte con o sin este tipo de propuestas, más bien, el objetivo es primero hacer valer nuestro derecho de expresarnos, segundo, el compromiso con la historia y nuestra cultura porque si sabemos escribir, debemos escribir nuestra historia, tercero y último, abrir una posibilidad al mundo para posicionar al artista del tejido, bordadora y tejedora, como indispensable, e imprescindible en la comunidad.

En este documento vamos a caminar apenas unos cuantos pasos del territorio del arte textil maya y con ello el “Ser” y “pensar” del artista que lo elaboró, con respeto, con admiración y con esperanza.

Pienso que abrir esos libros para leerlos desde esta interpretación, de forma muy breve, nos sugerirá maneras de aplicar el arte textil maya en lo que hacemos. Observarnos es trascendental, mirarnos ya no es suficiente, debemos apoyarnos en lo que somos para aprender y aplicar a nuestra vida profesional, artística y espiritual nuestra esencia.

Una de las partes más emocionantes de este proceso fue aplicar los datos de la investigación a una melodía basada en el perfil geométrico de un segmento de güipil, en este caso el trazo del perfil se utilizó como una notación musical sonora, ese fue el momento de escuchar al arte textil maya.

“Desde lo que somos y donde estemos vamos a reconocer formas de conectarnos con él arte textil maya y también de re interpretar su composición, pero, lo más importante es lo que aquí no está escrito en palabras, tampoco lo son los trazos y dibujos por computadora, sino las formas propuestas por las artistas, y también, la interpretación personal y conciencia de usted estimado lector y lectora”

Aurora Nohemi Chaj

Jun uq’at wuj

Expresión en movimiento

El arte textil maya no es estático, no es un atuendo que, para entenderlo, admirarlo o conocerlo, se deba acudir únicamente a un museo, el arte textil maya es una expresión artística en constante movimiento, tanto en su diseño, alta costura, restauración, interpretación, como también en su uso. La impresionante información y carga simbólica que transmite es inmediata, en distintos niveles de interpretación/conversación con el entorno y según el nivel de conocimiento y experiencia que se tenga, pero absolutamente toda pieza de arte textil maya comunica algo, a nivel nacional e internacional. Es suficiente un fragmento de una pieza de arte textil maya para darle un carácter distinto a cualquier otra prenda de vestir, accesorio u objeto, pero nada que se adapte una pieza de arte textil maya la aleja de su posicionamiento político, visual e histórico. Por supuesto, esto no sería posible, sin la importante labor de los pueblos indígenas por preservarlo, reinventarlo, restaurarlo, resguardarlo, replantearlo y validarlo a través de su uso.

Crear es recordar

“Los tejidos: los libros que la colonia no pudo quemar”

Esta es un importante manifiesto utilizado por el movimiento de tejedoras en Guatemala, pues, aunque hay datos históricos e información en cada pieza de arte textil que jamás sabremos por el paso del tiempo, el silencio al cual fuimos obligados en la colonia, el racismo y la discriminación aun vigentes, hay mucha información que sí recordamos y conocemos. Recordar es fundamental pero también observar, hay propuestas y piezas importantes de arte textil maya que hoy proponemos desde una reinterpretación individual pero también colectiva, desde una creatividad innovadora sin dejar de ser lo que somos, lo que queremos decir hoy también es importante, no solamente “fuimos”, actualmente “somos” y también ¡seremos!

Kem-T’isom. Nuch’ab’al

La voz del arte textil maya habla de distintas cosas, primero habla desde la intencionalidad de la artista, de la creadora, lo que ella tiene que decir ahí es importante como persona individual, ¡Claro que si! El o la artista también tiene una forma de ver al mundo y eso es totalmente válido, pero, ella a su vez, trae consigo generaciones de mujeres y hombres que le heredaron este arte y que se ha transmitido de generación en generación, sumado a esto, también es parte de una comunidad que ha contribuido a su formación artística ¡importantísimo!
Después, el arte textil maya habla con el usuario o usuaria, no siempre elaboramos indumentaria para uso propio, este arte también es un sustento y medio de vida para muchas artistas, entonces la interpretación e interacción del usuario que adquiere la pieza de arte textil también establece un diálogo y una historia. La tercera charla es con la comunidad, hay una integración de este diseño a la comunidad que muchas veces se reinterpreta, se replica o se adapta a través del tiempo. El cuarto diálogo es para hablar con el resto del mundo y no solo en presente, habla a través de los tiempos, una pieza de arte textil habla de historia, habla de la comunidad indígena a la que pertenece, habla de la temporalidad, habla de su antigüedad o su modernidad, habla de la flora, de la fauna, de la espiritualidad maya, de la cosmovisión, del estatus económico de quién la utiliza, del estado de ánimo del artista y del usuario, y muchas cosas más.

Sin embargo, también nos dice lo que queremos y podemos escuchar, es decir, nos habla a partir de lo que somos, de nuestros intereses personales, nuestras profesiones, nuestro arte, nuestro oficio u ocupación. Un apasionado de la geometría, por ejemplo, encontraría si observa con detalle miles de formas geométricas interconectadas, regulares e irregulares, estas mismas formas bajo la observación de un maestro de algebra podrían ser calculadas desde su área y perímetro, estas mismas figuras apreciadas por un diseñador gráfico serían más percibidas desde la colorimetría, un arquitecto encontrará miles de opciones como ideas generatrices para el diseño, un músico encontrará ritmos y notaciones musicales.

Quiero enfatizar aquí, la importancia que el arte textil maya ocupa en el país como generador y fuente de conocimientos históricos, pero también conocimientos científicos, en el diseño, en el sonido, en la vida. Más que la exotización, folklorización y la apropiación cultural de la que ya nos han hecho participes, quiero ejemplificar que a nivel local una educación de contexto a mi criterio, debería contemplar la estética comunitaria representada en el arte textil maya como la base para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el estudio del estudio del álgebra por ejemplo, esta sería una experiencia educativa vivencial alrededor del diseño de arte textil, posicionaría al artista de forma directa como una figura más que importante en la comunidad, imprescindible e indispensable en los procesos de enseñanza aprendizaje, también nos orientaría a la creación de material educativo, contenidos y procesos metodológicos con identidad, reuniendo de una manera integral, conocimientos, cosmovisión, historia y pertinencia.

Po’t
(güipil)

En Guatemala “Güipil” es el nombre en idioma español que se le asigna a la prenda de vestir que cubre la parte superior del cuerpo, utilizado con más frecuentemente por mujeres. En cada idioma indígena hay una traducción de la palabra güipil al idioma materno y los güipiles de un diseño ancestral, en su mayoría tienen su propio nombre que no es po’t ni güipil, es un nombres especial para él, referente a su diseño, muchas veces es asignado por las diseñadoras, usuarias, vendedores de güipiles u otros grupos que a través del tiempo lo identifican con un nombre, una forma, un carácter visual y un uso específico, pero muchos diseños van adquiriendo un nombre que depende de su forma, uso, colores y otras características actuales. Se toma como base para la presente investigación un segmento pequeño de dos güipiles de la región k’iche’ del occidente del país, un po’t de Santa Catarina Ixtahuacan en Sololá y un po’t de Cantel en Quetzaltenango, cada uno por aparte tiene características importantes para la comunidad, un carácter visual único y un diseño exquisito, en toda la amplitud de la palabra.

Keb’ uq’at wuj

Q’o’m

Ilustración 1. Q‘o’m, vista frontal. Fuente: Elaboración propia

Municipio: Cantel.

Departamento: Quetzaltenango

Idioma: K’iche’

Técnica de elaboración del güipil: Bordado a mano sobre tela

Artista: Mildred García

Propietaria: Aurora Chaj

Datos de investigación complementarias: Nohemí Haz y Rebeca Salanic

Tiempo de elaboración: 4-6 meses, 8 horas diarias o más.

Tipo de diseño: Ancestral

“Muchas mujeres artistas del bordado a mano tenemos nuestra colección personal de diseños que guardamos con sumo cuidado, muchos de estos diseños plasmados en papel de china o papel bond, nos los han heredado nuestras madres a nuestras madres se los han heredado sus abuelas y así, muchas generaciones atrás”
Nohemí Haz

Q’o’m es el nombre de este po’t del municipio de Cantel Quetzaltenango, literalmente quiere decir: gama de colores o matices, es un güipil representativo también de otras comunidades y municipios k’iche’, como es el caso San Cristóbal Totonicapán. Es elaborado en su mayoría por mujeres, aún no conozco hombres que lo borden, pero quizá exista alguno. En Cantel también se le llama güipil lleno porque todo el bordado está lleno de puntadas. Tiene similitud con el güipil de San Andrés Xecul, a diferencia del po’t de San Andrés Xecul que en su bordado da a conocer la fauna, este po’t lo que enfatiza en su diseño con mayor frecuencia es la flora, pero como ya se mencionó en párrafos anteriores, es un arte textil tan dinámico y en movimiento, que las artistas del tejido lo re interpretan y re diseñan según las necesidades y gustos personales o colectivos, sin perder su carácter e identidad visual. Este po’t es de gala.

“Este güipil es importante en la comunidad porque es de gala,
lo utilizan mujeres importantes y representativas,
también personas con una buena posición económica”
-Mildred García-

Diseño
Carácter visual:

Este güipil preserva su carácter principalmente por el orden de su estructura, una estructura concéntrica básica que parte centro a sus 4 lados. A partir de ahí se trazan líneas guías que dividen el lienzo en varios bloques divididos por el bordado tipo plumilla. Dentro de cada bloque el diseño puede variar tanto en forma como en color, pero siempre se divide por un intervalo ocupado por el bordado tipo plumilla.
una parte importante de este diseño es la correcta selección del lienzo, es decir la tela sobre la cual se realizará el bordado, una tela de color uniforme, claro, suave al tacto sin relieves, siempre es la base para la buena realización de este po't.

“La selección de la tela es uno de los pasos más importantes. Sobre ella se traza el centro y los 4 lados del güipil que son nuestra guía en el bordado, Después se pasa el dibujo o diseño con líneas que se vean… la tela tiene que recibir el dibujo”

-Nohemí Haz-

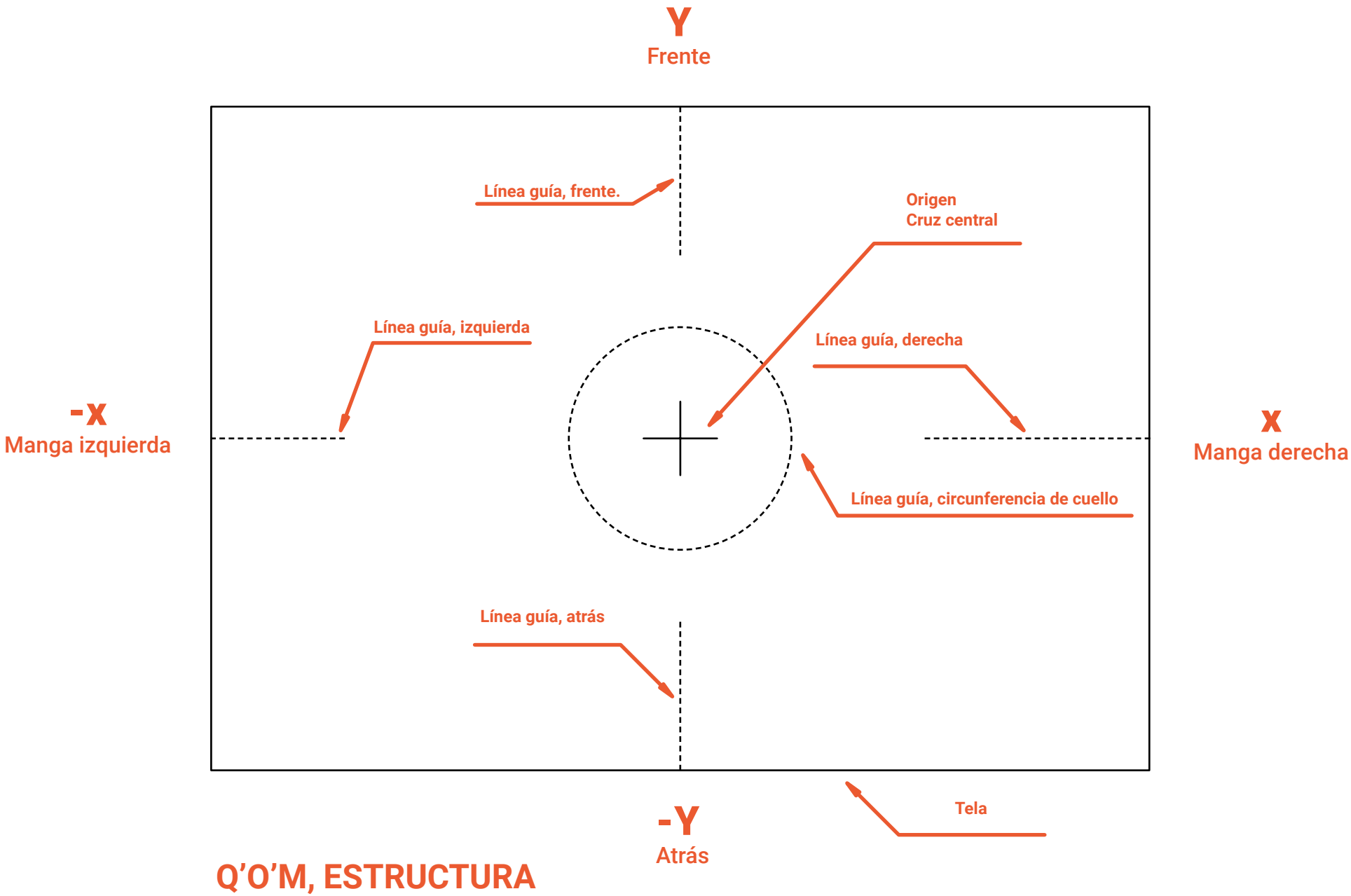


Ilustración 2. Líneas guias trazadas sobre la tela para iniciar con el bordado. Fuente: Elaboración propia

Composición

-Cuello:

Este diseño específicamente está compuesto por dos bloques.

- Bloque 1: el espacio con menor radio se compone de 29 elementos (15 flores y 15 jarros) que se ordenan de forma concéntrica respecto al centro, más algunos elementos de relleno.

- Bloque 2: El siguiente espacio de mayor radio se compone de 13 módulos conformados por un elemento principal, elementos secundarios y de relleno. Cada espacio está dividido por un intervalo ocupado por el bordado tipo plumilla.

Este güipil fue diseñado desde la época colonial,
como nuestros símbolos mayas fueron catalogados profanos,
Entonces ya no los hicimos como eran realmente,
Pero los representamos a través de muchas formas que ahora,
Tienen otras interpretaciones.
-Rebeca Salanic-

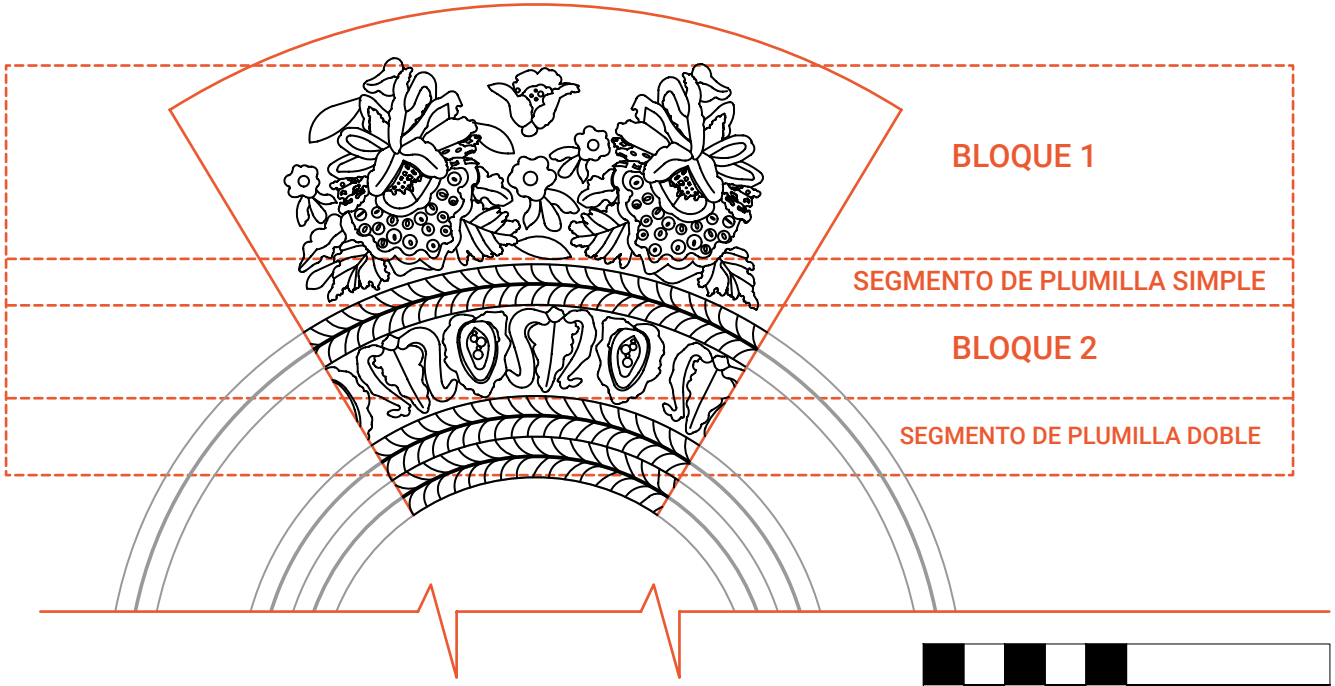
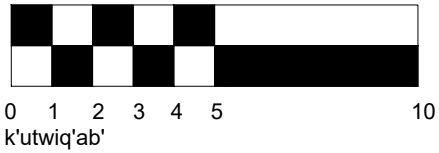
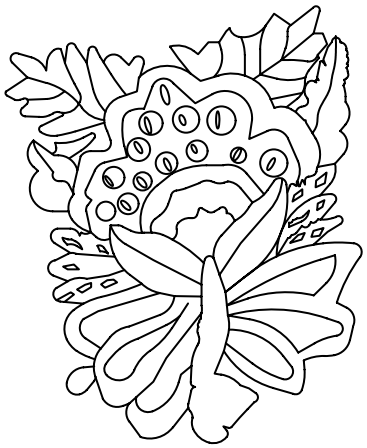


Ilustración 3. Distribución del espacio. Fuente: Elaboración propia



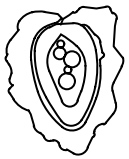
ESCALA GRÁFICA

Q'O'M DISTRIBUCIÓN

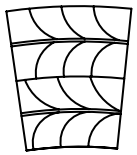


Nim Kotz’i’j

Xaru’



Nuch’ Kotzj’i’j



Plumilla

Q’O’M ELEMENTOS

Ilustración 4. Q’o’m, elementos que lo componen. fuente: elaboración propia.

- Mangas:

Este diseño específicamente está compuesto por dos bloques.

- Las mangas son una replica en miniatura del diseño del segundo bloque, en un solo bloque delimitado por el bordado tipo plumilla.

“Una geometría orgánica de trazo libre,
Geometría con un ritmo en movimiento”
Aurora Nohemi Chaj

Ilustración 5. Q'o'm, manga. Fuente: Elaboración propia.

Textura

El tipo de puntada en cada elemento del bordado es el que le sentido al diseño. Este güipil está formado por puntadas de nudo, ojal, petatío y plumilla.

Colorimetría

A este güipil se le llama multicolor. El güipil multicolor se compone de una gama de colores cálidos, en el círculo cromático se encuentra en su mayoría entre colores cálidos, siendo el rojo el color predominante. Sin embargo, también se encuentran y reconocen dos versiones más con matices de colores semi cálidos y semi fríos llamado "medio luto", y una composición de colores fríos llamado: luto.

Actualmente no hay una exactitud de color que se mantenga como una receta inamovible, clasificada en las paletas de colores RGB o CMYK, todo depende de las variaciones en tiempo y calidad del hilo de los proveedores de estos materiales. La frecuencia de uso de estas piezas también hace que el color varíe a través del tiempo. Lo importante del color en el arte textil maya es que su composición en conjunto, el porcentaje de cantidad del color en toda la composición es lo que le da el carácter y la identidad, no el tipo o número de color sino su porcentaje de uso dentro del diseño.
Por fines prácticos, aunque el color varía en una fotografía, proponemos la siguiente paleta de colores de un segmento de güipil:

R: 102 G: 130 B: 23 (Para uso web)
C: 64 M: 29 Y: 100 K: 15 (Para uso impreso)

R: 0 G: 87 B: 38 (Para uso web)
C: 92 M: 38 Y: 100 K: 38 (Para uso impreso)

R: 0 G: 130 B: 125 (Para uso web)
C: 83 M: 26 Y: 51 K: 10 (Para uso impreso)

R: 0 G: 26 B: 89 (Para uso web)
C: 100 M: 91 Y: 38 K: 34 (Para uso impreso)

R: 41 G: 20 B: 59 (Para uso web)
C: 93 M: 100 Y: 39 K: 52 (Para uso impreso)

R: 110 G: 20 B: 33 (Para uso web)
C: 33 M: 100 Y: 73 K: 50 (Para uso impreso)

R: 229 G: 0 B: 10 (Para uso web)
C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0 (Para uso impreso)

R: 250 G: 23 B: 5 (Para uso web)
C: 0 M: 93 Y: 93 K: 0 (Para uso impreso)

R: 255 G: 143 B: 55 (Para uso web)
C: 0 M: 53 Y: 80 K: 0 (Para uso impreso)

R: 255 G: 125 B: 166 (Para uso web)
C: 0 M: 64 Y: 9 K: 0 (Para uso impreso)

Ilustración 6. Q'o'm, colorimetría. Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 7. Fotografía indicativa del segmento seleccionado. Fuente: Elaboración propia

Geometría

Por fines prácticos, se realizará únicamente un cálculo de los espacios entre bloques y estructura del güipil.

Selección del segmento a detalle a-a’ :
Elementos que lo componen: segmento de plumilla doble, bloque 2, segmento de plumilla simple, 2 módulos de flora principal, flora de relleno.

Ilustración 8. Q'o'm, detalle de segmento a-a'. Fuente: Elaboración propia.

Q'O'M, DETALLE DE SEGMENTO a-a'

Ilustración 9. Q'o'm, unidad de medida de una cuarta de mano.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 10. Q'o'm, unidad de medida de un dedo índice.
Fuente: Elaboración propia.

Unidad de medida:
El cuerpo (cuartas de mano y dedo índice)
Bordadora: Nohemí Haz

En el arte textil maya se utiliza mucho la unidad de medida del cuerpo de la bordadora y de la persona que va utilizar el arte textil. Las artistas miden el grosor regularmente con sus dedos, sus manos y sus cuartas.

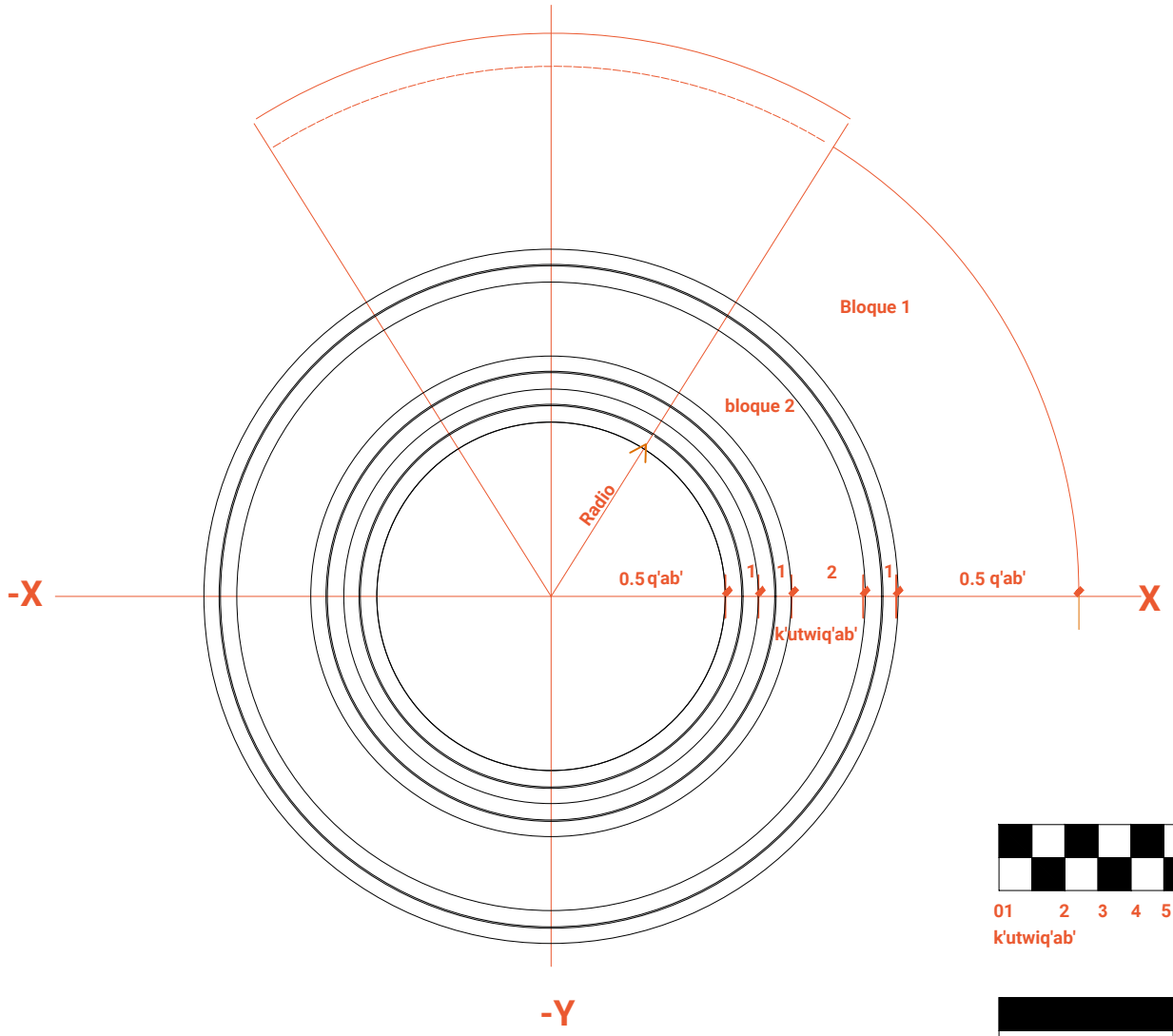


Ilustración 11. Q'o'm, cotas de bloques y radio. Fuente: Elaboración propia.

ESCALA GRÁFICA

COTAS, SEGMENTO a-a'

“El diseño, composición, realización y confección de una pieza de arte textil maya como esta, es la propuesta más antropométrica y ergonométrica que conozco”
Aurora Nohemi Chaj

Cálculo algebraico de espacio entre bloques

Unidad de medida específica:
- q'ab' (cuarta de mano)= q'
-k'utwiq'ab' (dedo índice) = u'

Radio del cuello: 0.5 q'
Ancho de plumillas: 1 u' (cada una)
Cantidad de plumillas: 3
Ancho de bloque 1: 2 u'
Ancho de bloque 2: 0.5 q'

Factor para la conversión:
1 k'utwiq'ab'= 0.0947 q'ab'

Cálculo del radio total del bordado del cuello:
Dónde:
K'olib'al (radio total)= k'
K'utwiq'ab' (unidad de medida dedo índice)= u'
Q'ab'(unidad de medida cuarta de mano)= q'
plumillas= pl
cantidad de plumillas= c
bloque 1= B'
Bloque 2= b'
radio: r

Formula general:
K'= (c X pl) + b' + B' + r

Dónde:
c= 3
pl= 1 u'
b'= 2u'
B'= 0.5 q'
r= 0.5 q'

Entonces:
k'= (3X1u') + 2u' + 0.5q' + 0.5q'
K'= 3u'+ 2u' + 1 q'
K'=5u'+1q'
Conversión para unificar la unidad de medida a q':
5u' X 0.0947 q' = 0.4735 q'
1 u'
Entonces:
K' = 0.4735 q' + 1 q'
k'= 1.4735 q'
Convertido a u':
1.4735 ~~q'~~ X 1 u'____ = 15.46 u'
0.0947 ~~q'~~

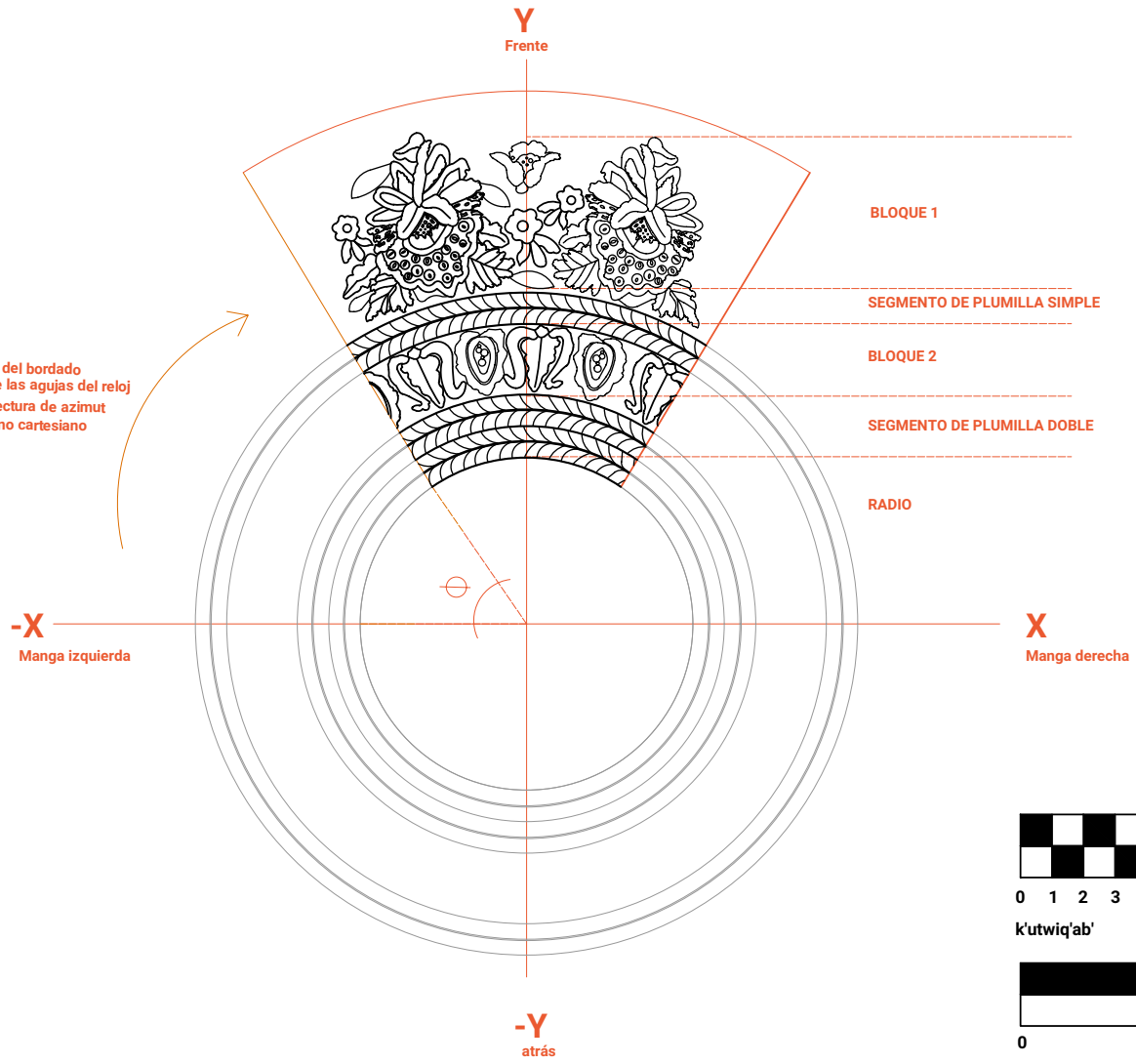
“Soy diestra. Bordo hacia la izquierda,
a favor de las agujas del reloj,
abriendo el bordado,
esto por la posición de mis manos,
la facilidad y la intención de no
deteriorar el bordado que voy realizando”
-Nohemí Haz-

Aplicaciones del arte textil maya

En la educación:

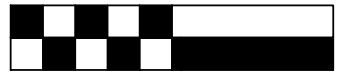
Ciencias exactas e historia

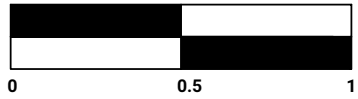
Como mencioné en párrafos anteriores, una educación de contexto debería contemplar dentro de su diseño de contenidos al arte textil maya local. El proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias exactas como álgebra y aritmética, podrían ser un proceso más vivencial con la implementación de un bordado, un diseño, un dibujo que nos oriente desde su geometría y su composición hasta el cálculo exacto de su contenido. Cómo en el capítulo anterior, propuse y generé una fórmula para cuantificar una experiencia vivencial de una unidad de medida basada en el cuerpo, podríamos proponer un sinfín de maneras de ir y venir de la estética al cálculo y al revés, también entender el plano cartesiano sugerido a partir de el uso del güipil que tienen un derecho, un izquierdo, frente y detrás, arriba y abajo, todo esto a partir de los primeros trazos de las líneas guías en la tela a partir del centro y sus cuatro lados. A partir del bordado entonces podríamos entender también el ángulo, el azimut, el rumbo, desde 0 a 360 grados bordados con identidad y pertinencia cultural.



Ejemplo:
Determine el ángulo entre el eje -x y el primer punto bordado en el cuadrante -x,y: Las distancias están contenidas en el bordado de arte textil maya, utilice sus propias unidades de medida:

q’ab’ y k’utwiq’ab’





ESCALA GRÁFICA

Q'O'M, SEGMENTO a-a'

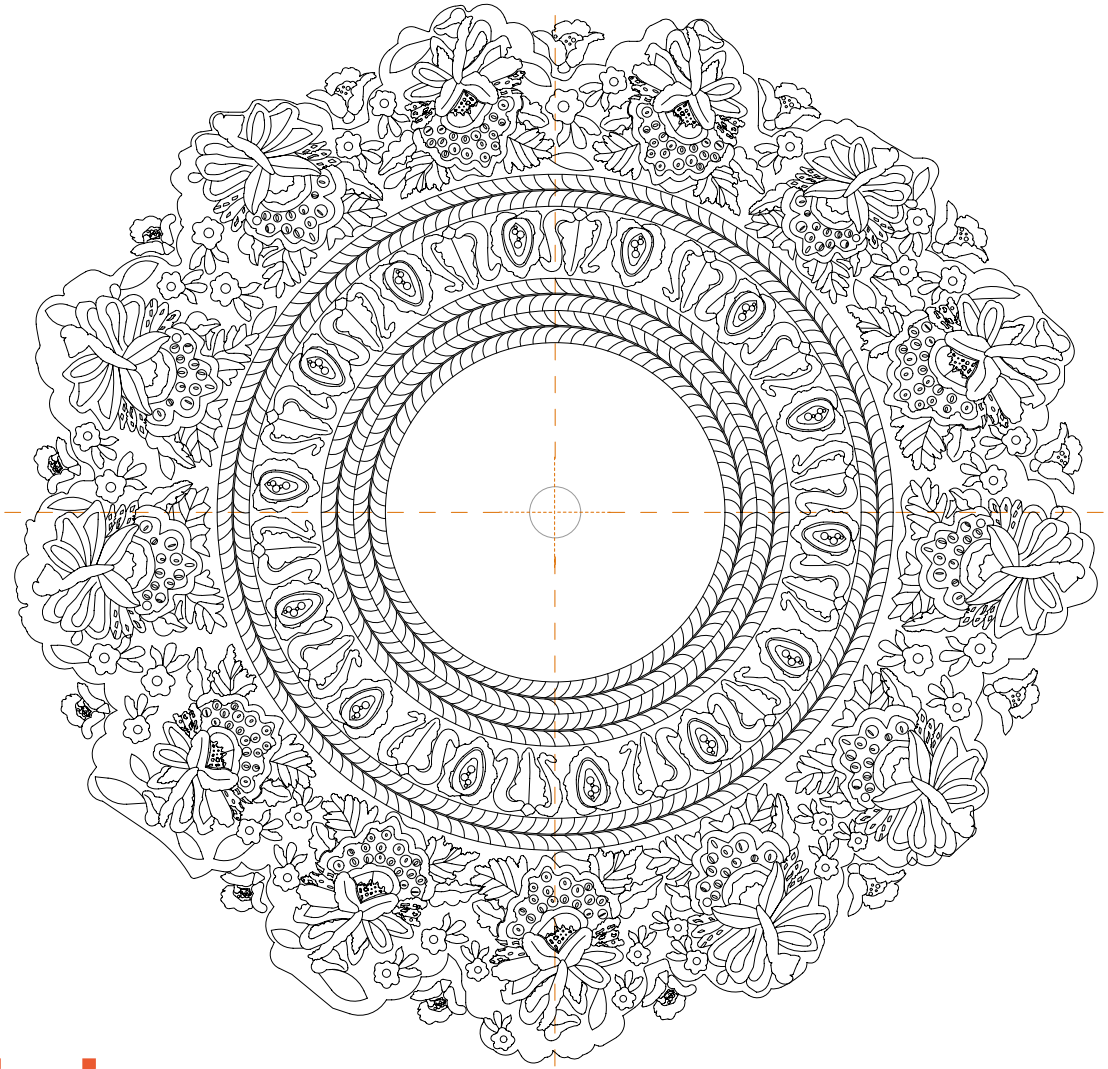
Ilustración 12. Q’o’m, segmento a-a´, se observa la direción en la que se realiza el bordado y la indicación del ángulo. Fuente: Elaboración propia.

Aplicaciones en el arte

Arquitectura:

Como arquitecta siempre he tenido un conflicto entre el texto y el contexto, aún recuerdo las cátedras de la universidad, donde los diseños estaban orientados a funcionalidades ajenas a mis dinámicas familiares y comunitarias, las estéticas se sugerían que se inspiraran en el barroco, rococó, neoclásico y la colonia. Ahora que he aprendido a observarme más a mí misma y a las mujeres que me rodean, me doy cuenta de la cantidad de información estética en un solo segmento de arte textil maya.
Como idea generatriz, por ejemplo, las líneas de una composición de conjunto, me sugieren una traza urbana más orgánica, una distribución, un espacio, un ritmo.

Los principios ordenadores del diseño podrían proponerse desde una composición más vivencial. Yo veo jardines, uso del color, textura en muros, espacios abiertos y cerrados, cada vez que veo una planta de conjunto de arte textil maya, volumetría, casa, comunidad y ciudad. Los matices y composición del color en el arte textil maya nos sugieren también cómo y qué sentimos, cómo y qué pensamos, cómo habitamos desde nuestra mente, emociones, el cuerpo y el territorio, y esto es básico en el momento de proponer un diseño arquitectónico.



Q'o'm

Conjunto

Ilustración 13. Q'o'm, Diseño de conjunto. Fuente: elaboración propia.

Pintura:

El uso del color es el recurso más grande que encontramos en estas piezas de arte textil, ya hemos observado muchas propuestas que surgen a raíz de la observación y uso del color de un pieza de arte de indumentaria maya, pero no solo lo que recibimos es importante, también lo que podemos brindar a la comunidad a través del conocimiento de la forma, el color y su relación con el entorno, la co creación a través de este arte es una oportunidad para construir dinámicas de intercambio cultural y pluricultural a través del color.

Danza:

Una danza que busca ser perteneciente a una historia específica y una localidad, debería transmitir en su estética la esencia del arte textil maya, no solo en el atuendo sino también en el movimiento,
en planta ¿Cuál sería el recorrido de nuestros pies si danzáramos sobre el piso trazando las líneas de un diseño bordado?
En elevación ¿cómo recorren nuestras manos los trazos del bordado?

Oxib’ uq’at wuj

Kot a po’t

Güipil del Águila bicéfala

Municipio: Santa Catarina Ixtahuacán

Departamento: Sololá

Idioma: K’iche’

Técnica de elaboración del güipil: Telar de cintura

Artista: Lucía Tepaz López

Propietaria: Aurora Chaj

Tiempo de elaboración: 1 mes, de 5-8 horas diarias

Tipo de diseño: Ancestral

“Como mujer maya este güipil me representa y me Identifica porque no solo es un vestuario, sino que engloba costumbres y tradiciones de nuestros abuelos y abuelas”

-Lucía Tepaz-

Kot a po’t es el nombre de este güipil del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, literalmente quiere decirgüil de águila bicefala, es un güipil representativo única y exclusivamente del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán.
Es elaborado en su mayoría por mujeres.
Su elaboración se basa en un sistema vigesimal aplicable a la matemática y el tiempo.

Diseño
Carácter visual:

Este güipil preserva su carácter principalmente por el color, el degradado que se forma sobre la tela y los símbolos que, aunque cambian de orden o se modifican según diseño e interés de la tejedora, en general se mantienen en la composición.
Una característica maravillosa que hace a este tipo de güipil único es el degradado que se forma en la tela a partir del hilo a color, es una técnica intencional y muy característica de este diseño.

“Yo uso estos conocimientos en mi vida diaria”

-Lucía Tepaz-

Ilustración 14. Kot, vista frontal. Fuente: Elaboración propia

Su estructura es lineal, completamente axial en sus trazos, pero no en su color, hay variaciones de color en algunos elementos como los rombos, las estrellas y algunas líneas complementarias. La distribución del tejido se enmarca en 4 elementos: el cuello, las mangas, un rectángulo central y el lienzo. Todo el po't contiene íconos representativos de la cultura maya como el Kot (águila bicéfala) que es la figura central de toda la composición, Ik' (luna), Ch'umil (estrellas), tz'ikin (pájaros). Por estos elementos que lo componen, la narrativa de toda la composición gira entorno al corazón del cielo.

Una parte importante de este diseño es que el lienzo sobre el cual se forman toda la composición geométrica también es tejido en telar de cintura, es una composición elaborada en su totalidad desde el lienzo por la artista del tejido.

Ilustración 15. Kot. La imágen principal del frente es el Kot, ave bicéfala. Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 16. Kot. Ch'umil en serie. Fuente: Elaboración propia.

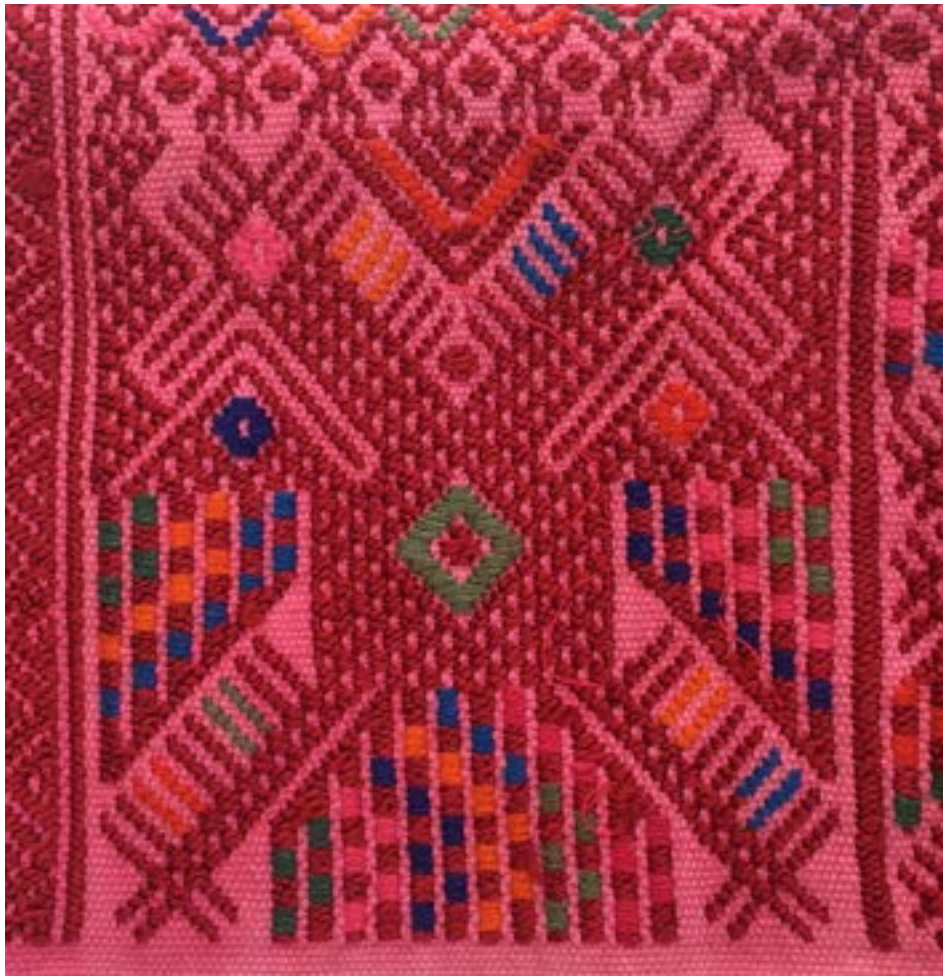


Ilustración 17. Kot, pájaros en las mangas. Fuente: Elaboración propia.

“Me enseñó a tejer mi mamá, a mi mamá mi abuela y así,
hemos heredado esta historia y este arte de nuestras antepasadas”
-Lucía Tepaz López –

Composición

- Cuello: la forma del cuello surge gracias al espacio entre los dos kot que se encuentran en el rectángulo central del güipil.
- Rectángulo central: Ocupa el lado frontal y lateral en el momento de utilizar el güipil, se encuentra ocupado en su mayoría por el personaje principal de toda la composición: el Kot o ave bicéfala de doble mirada “kab’awil”.
- Mangas: se desarrollan de 2 rectángulos que contienen como elemento central una replica en miniatura del Kot del rectángulo central.
- Lienzo: El lienzo está conformado por hilos que intercalados en sentido horizontal y vertical forman una estructura regular, una retícula que es la base para toda la composición.

“Una geometría alineada de principio a fin, con ángulos, vértices, márgenes,
Ejes, reflejos en su significado, pero también en su composición.
Perpendicularidad, exactitud, perfección. Calculada y diseñada
Desde la experiencia, la vivencia y la herencia histórica”
-Aurora Nohemi Chaj-

Texturas

Las texturas se forman a partir de puntos agrupados y alineados por el color y la forma. También por la separación entre puntos, el acercamiento, el toque. El espacio aquí es transcendental, el vacío que hay entre un punto y otro, entre una forma y otra, entre cada ave, cada estrella, cada luna y cada rombo.

Colorimetría

Se compone en su mayoría de un color que se encuentra en entre los colores cálidos del círculo cromático. Predomina un solo color que en contacto con el agua se destiñe un poco, eso hace que el lienzo tejido en color blanco adquiera un degradado, aunque pudiera utilizarse un hilo que no destiñera en el momento de lavarlo, el diseño es intencional, esto le da a este diseño un carácter único. También existe una versión de este güipil en color morado, en la gama del círculo cromático de colores fríos.

Actualmente no hay una exactitud de color que se mantenga como una receta inamovible, clasificada en las paletas de colores RGB o CMYK, todo depende de las variaciones en tiempo y calidad del hilo de los proveedores de estos materiales. La frecuencia de uso de estas piezas también hace que el color varíe a través del tiempo. Lo importante del color en el arte textil maya es que su composición en conjunto, el porcentaje de cantidad del color en toda la composición es lo que le da el carácter y la identidad, no el tipo o número de color sino su porcentaje de uso dentro del diseño.
Por fines prácticos, aunque el color varía en una fotografía, proponemos la siguiente paleta de colores de un segmento de güipil:

R: 109 G: 100 B: 69 (Para uso web)
C: 50 M: 44 Y: 69 K: 37 (Para uso impreso)

R: 56 G: 68 B: 56 (Para uso web)
C: 71 M: 50 Y: 67 K: 56 (Para uso impreso)

R: 46 G: 39 B: 33 (Para uso web)
C: 63 M: 61 Y: 64 K: 76 (Para uso impreso)

R: 33 G: 24 B: 69 (Para uso web)
C: 100 M: 91 Y: 38 K: 34 (Para uso impreso)

R: 38 G: 58 B: 111 (Para uso web)
C: 98 M: 82 Y: 27 K: 14 (Para uso impreso)

R: 106 G: 9 B: 18 (Para uso web)
C: 33 M: 100 Y: 86 K: 52 (Para uso impreso)

R: 210 G: 42 B: 39 (Para uso web)
C: 11 M: 94 Y: 89 K: 0 (Para uso impreso)

R: 230 G: 101 B: 123 (Para uso web)
C: 0 M: 72 Y: 35 K: 0 (Para uso impreso)

Degradado Santa Catarina Ixtahuacán Kot

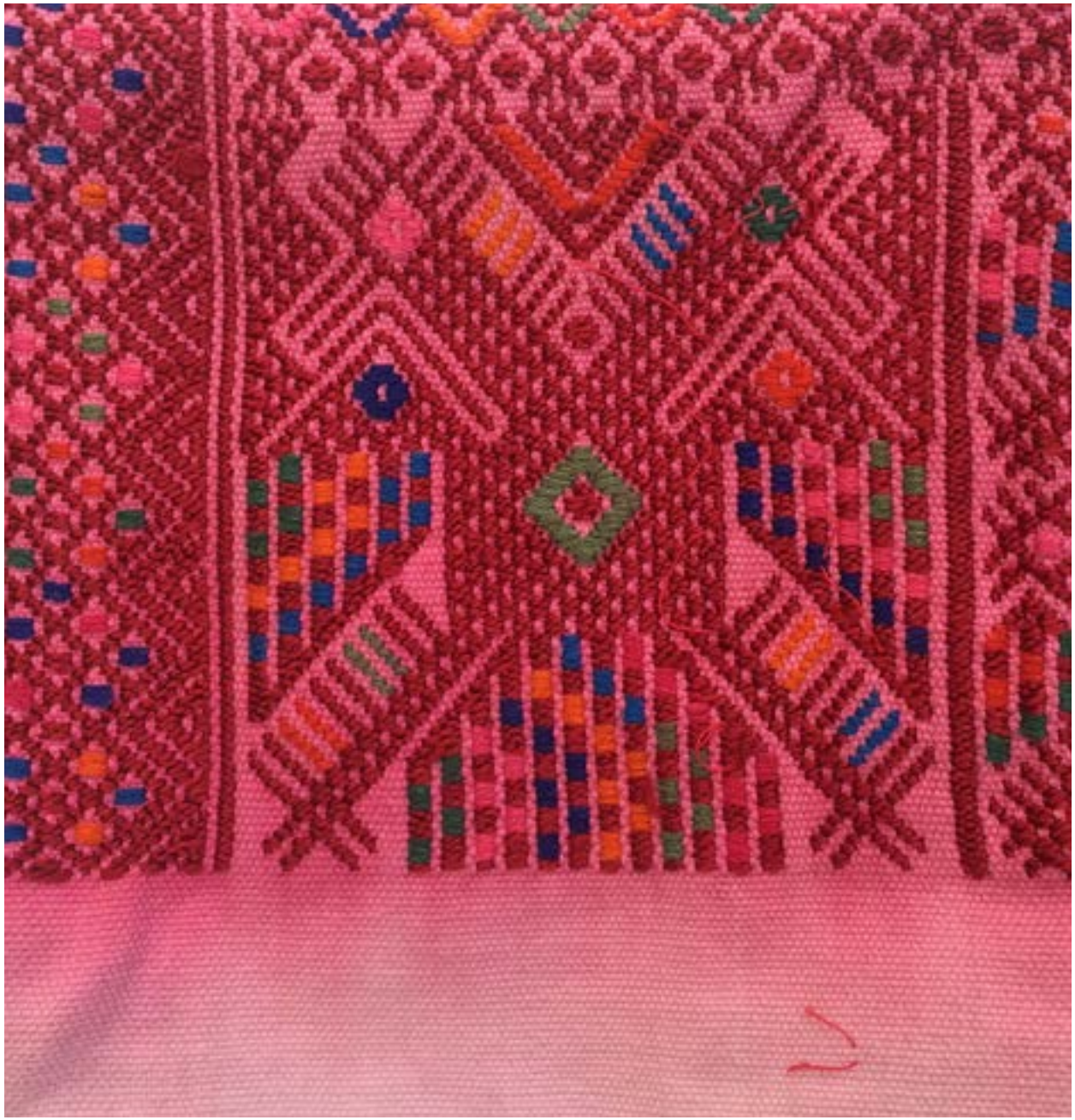
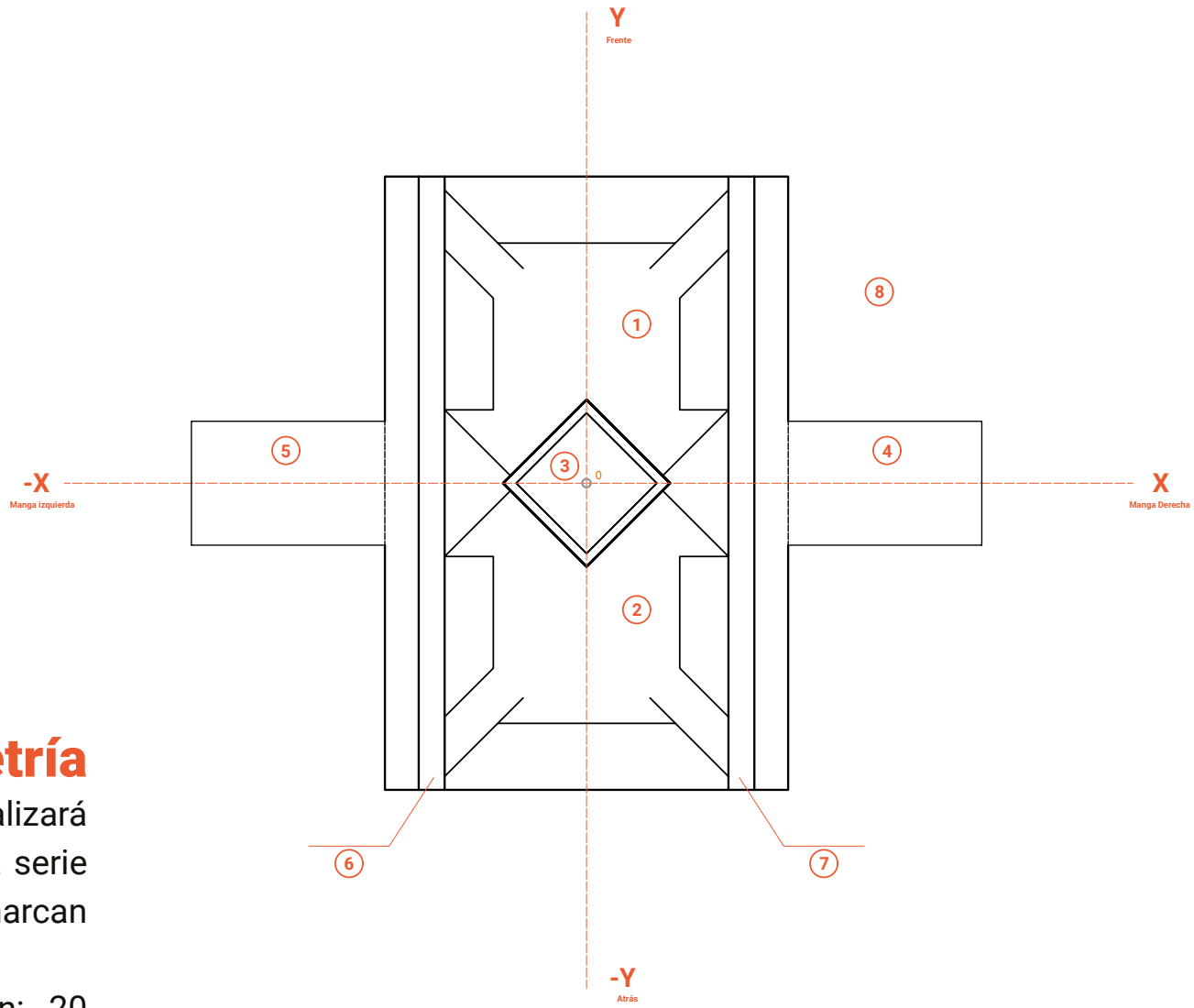


Ilustración 18. Kot, colorimetría. Fuente: Elaboración propia.



KOT, ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN

Geometría

Por fines prácticos, se realizará únicamente un cálculo de una serie de Ch'umil (estrellas) que enmarcan el rectángulo principal.

Elementos que lo componen: 20 módulos de Ch'umil (estrellas) en serie.

Ilustración 19. Kot, distribución del espacio. Fuente: Elaboración propia.

NÚMERO	ELEMENTO	NÚMERO	ELEMENTO
1	Kot, lado Y	**5**	Manga, lado -X
2	Kot, lado -Y	**6**	Serie de 20 ch'umil lado -x. Segmento a utilizarse en la geometrización.
3	Cuello, centro ó 0	**7**	Serie de 20 ch'umil lado x
4	Manga, lado X	**8**	Lienzo, reticula. 2 hilos cada línea.

Nomenclatura de Ilustración 19, Kot, Estructura y Distribución del espacio

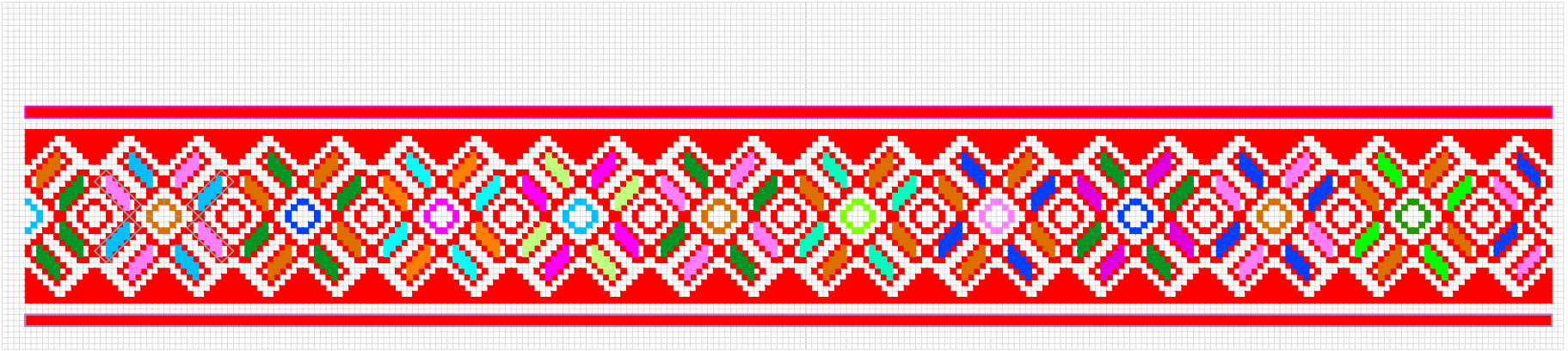


Ilustración 20. Kot. Ch'umil en serio de 20. Segmento e-e'. Fuente: elaboración propia.

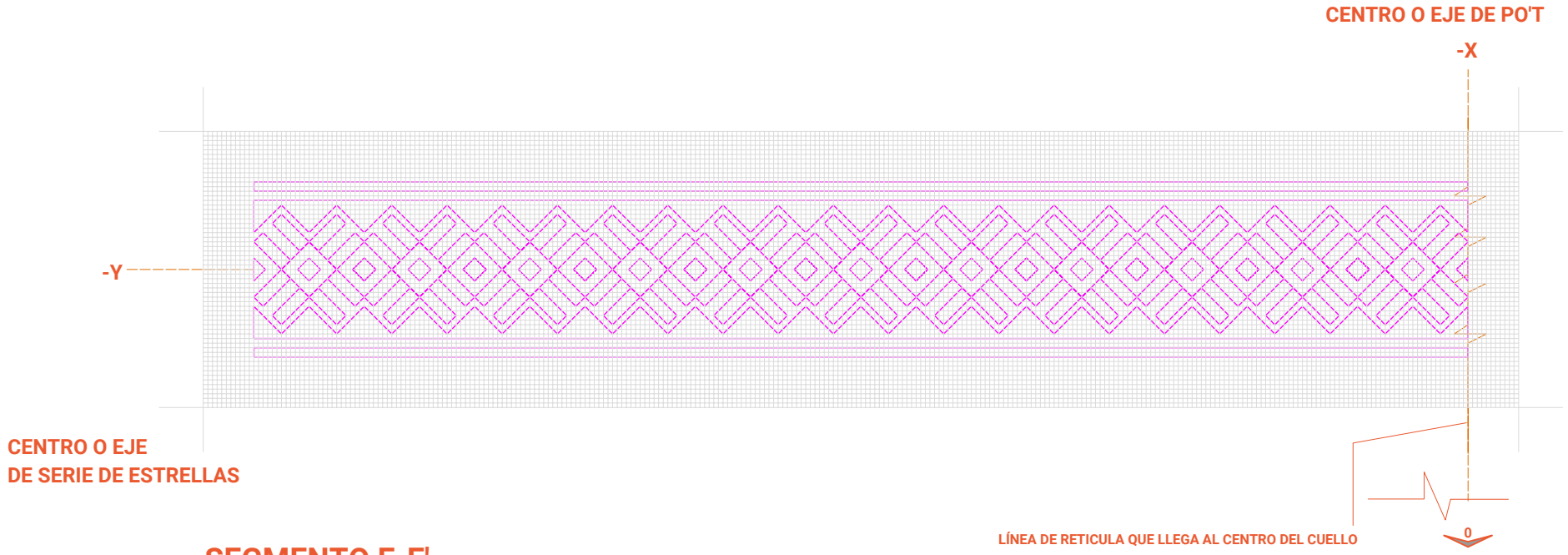
ESCALA GRÁFICA

KOT, SEGMENTO E-E'

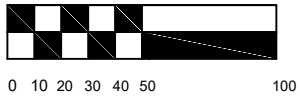
Conjunto

Unidad de medida: El hilo.
Bordadora: Lucía Tepaz López

En esta composición la unidad de medida básica es el hilo. El espacio que ocupa el tejido es determinado por la cantidad de hilo utilizada en cada línea de la retícula que conforma el lienzo.



SEGMENTO E-E'

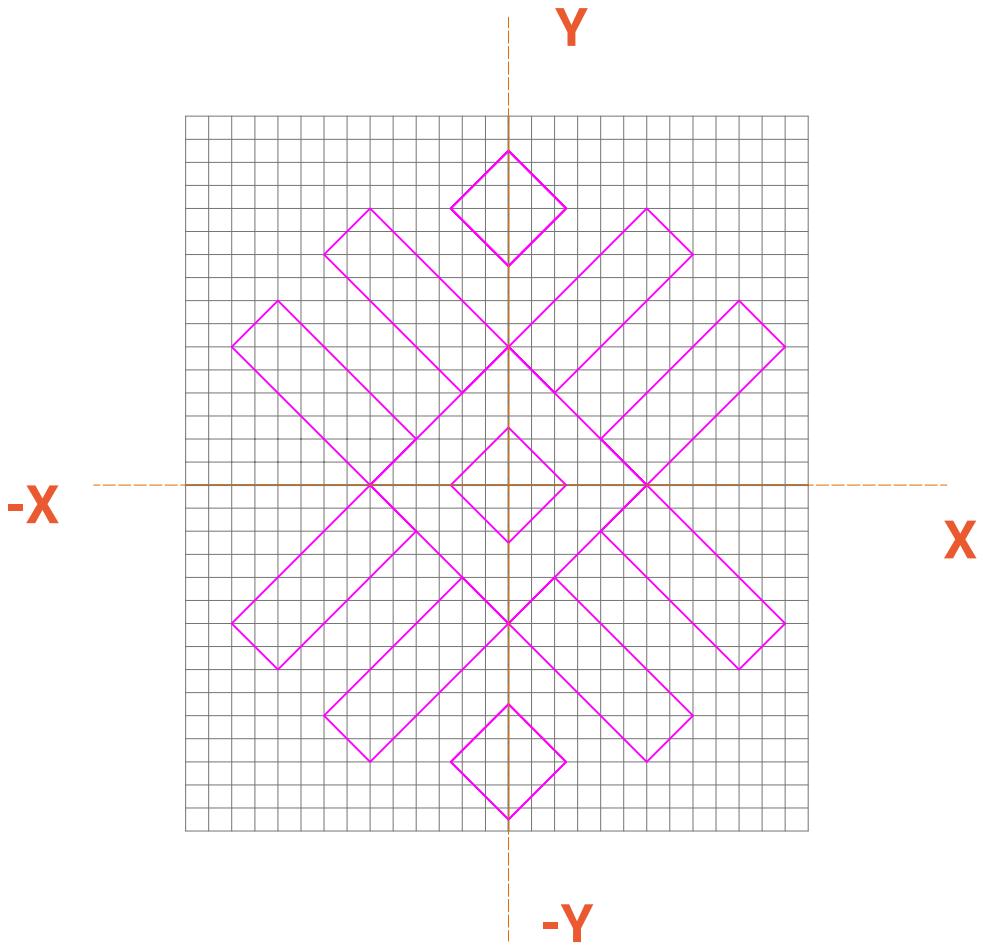


ESCALA GRÁFICA

KOT, SEGMENTO E-E'

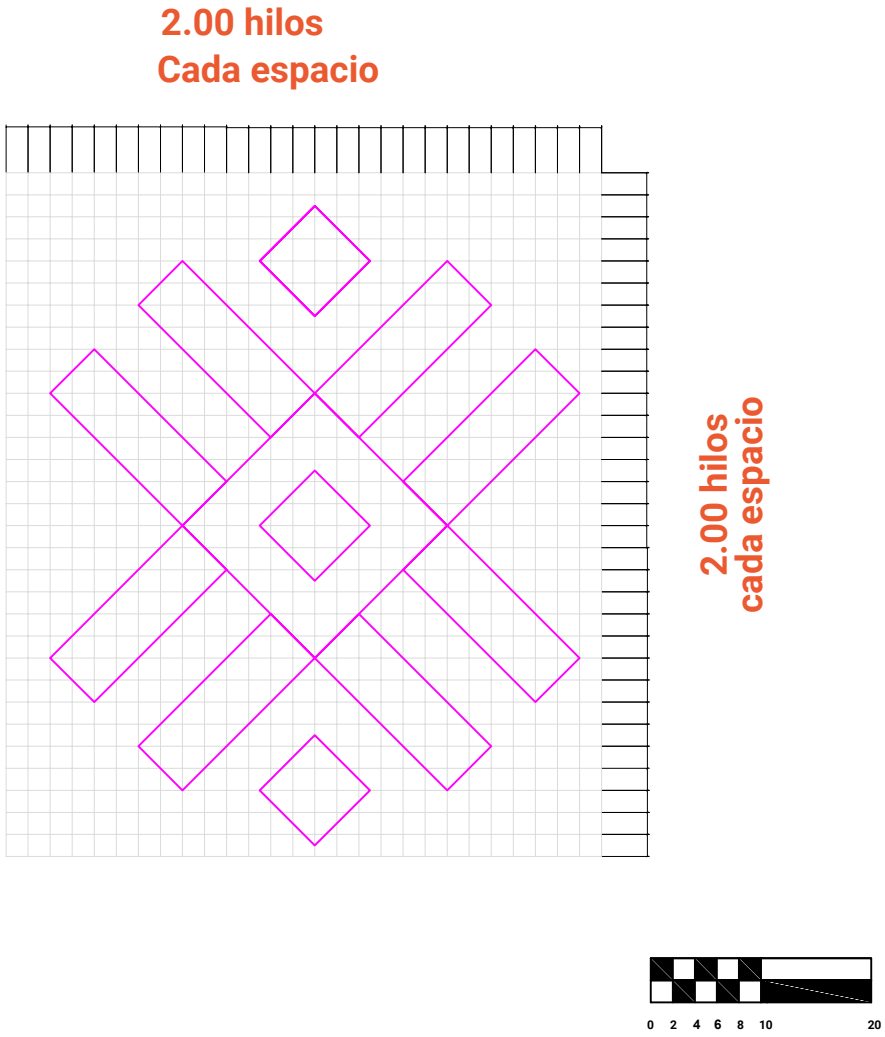
Geometrización

Ilustración 21. Kot, geometrización de Ch'umil en serie. Fuente: Elaboración propia.



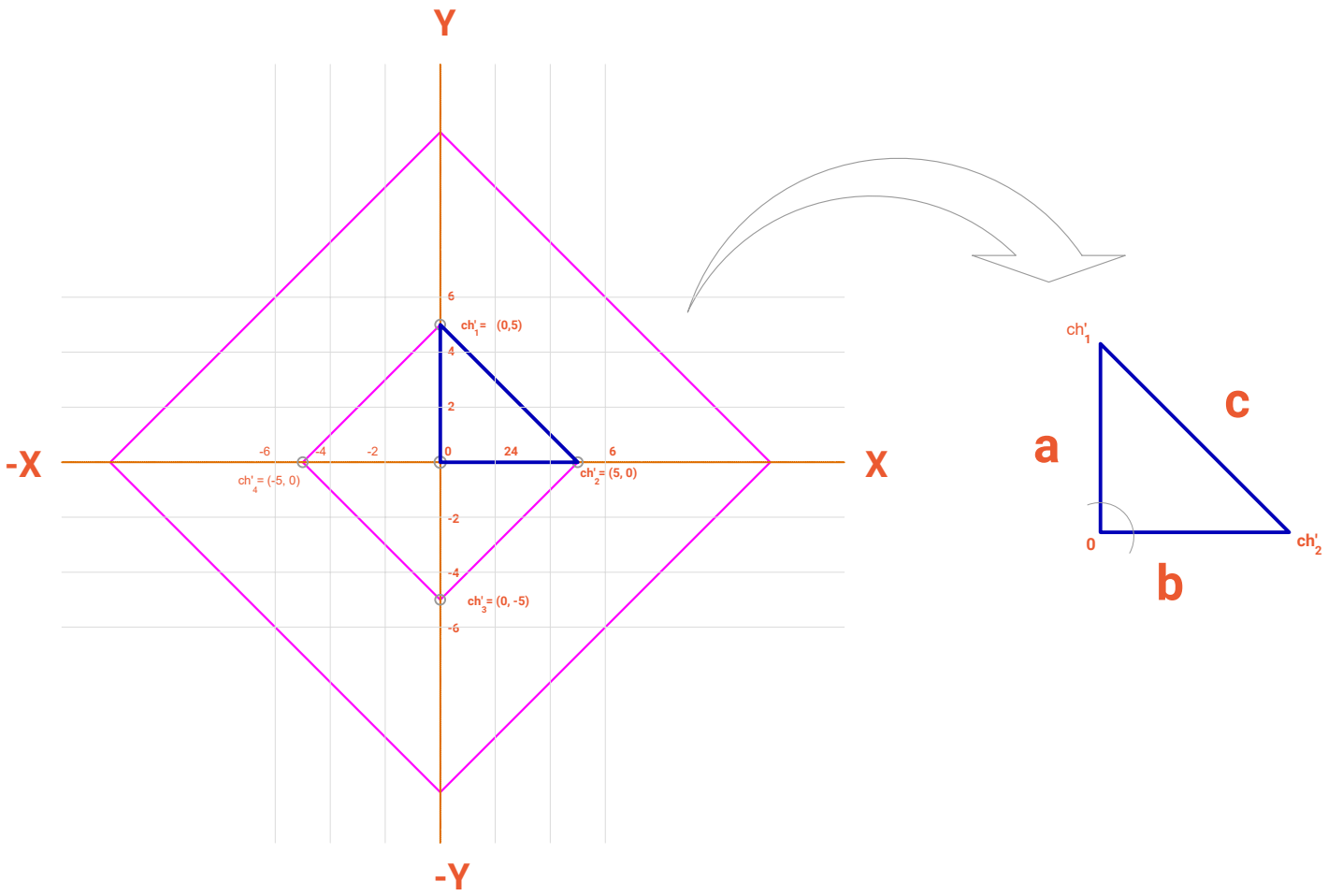
DETALLE DE CH'UMIL (ESTRELLA)

Ilustración 22. Kot, Detalle de geometría de Ch'umil. Fuente: Elaboración propia.



KOT
DETALLE DE CH'UMIL

Ilustración 23. Kot, cotas de ch'umil en detalle. Fuente: Elaboración propia.



KOT

DETALLE DE CENTRO DE CH'UMIL

Ilustración 24. Kot. Detalle de centro de Ch'umil. Fuente: Elaboración propia.

Cálculo algebraico para el perímetro del centro de ch'umil

Unidad de medida específica: B'atz, El hilo. 2 B'atz por cada línea de la retícula en el eje X y Y.

- B'atz= B'a
- Figura central de Ch'umil= ch'

Cálculo de perímetro de figura central de ch'umil
Dado que son triángulos rectángulos, usaremos el teorema de Pitágoras.

Dónde:
ch'_1= Punto 1 de ch'umil
ch'_2= punto 2 de ch'umil
ch'_3= punto 3 de ch'umil
ch'_4= punto 4 de ch'umil

Resolviendo con el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa:

$a^2 + b^2 = c^2$

$5^2 + 5^2 = c^2$

$5^2 + 5^2 = c^2$

$\sqrt{25+25} = c$

$\sqrt{50} = c$

$7.07 = c$

Dado que los 4 lados son iguales, la distancia de C que es la distancia entre 2 puntos de Ch'umil se multiplica por 4.
7.07X4= 28.28 B'atz

“El tejido está basado en un sistema vigesimal que todas las tejedoras manejan a la perfección”
-Lucía Tepaz López –

Aplicaciones del arte textil maya

En la educación:

Ciencias exactas e historia

En el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias exactas como álgebra y aritmética, aprender a tejer resuelve y brinda las herramientas para que de forma vivencial puedan realizarse cálculos exactos teniendo como base el tejido, como los cálculos del centro de ch'umil que hicimos anteriormente, donde a pequeña escala calculamos en una unidad de medida pertinente el perímetro de la figura central.

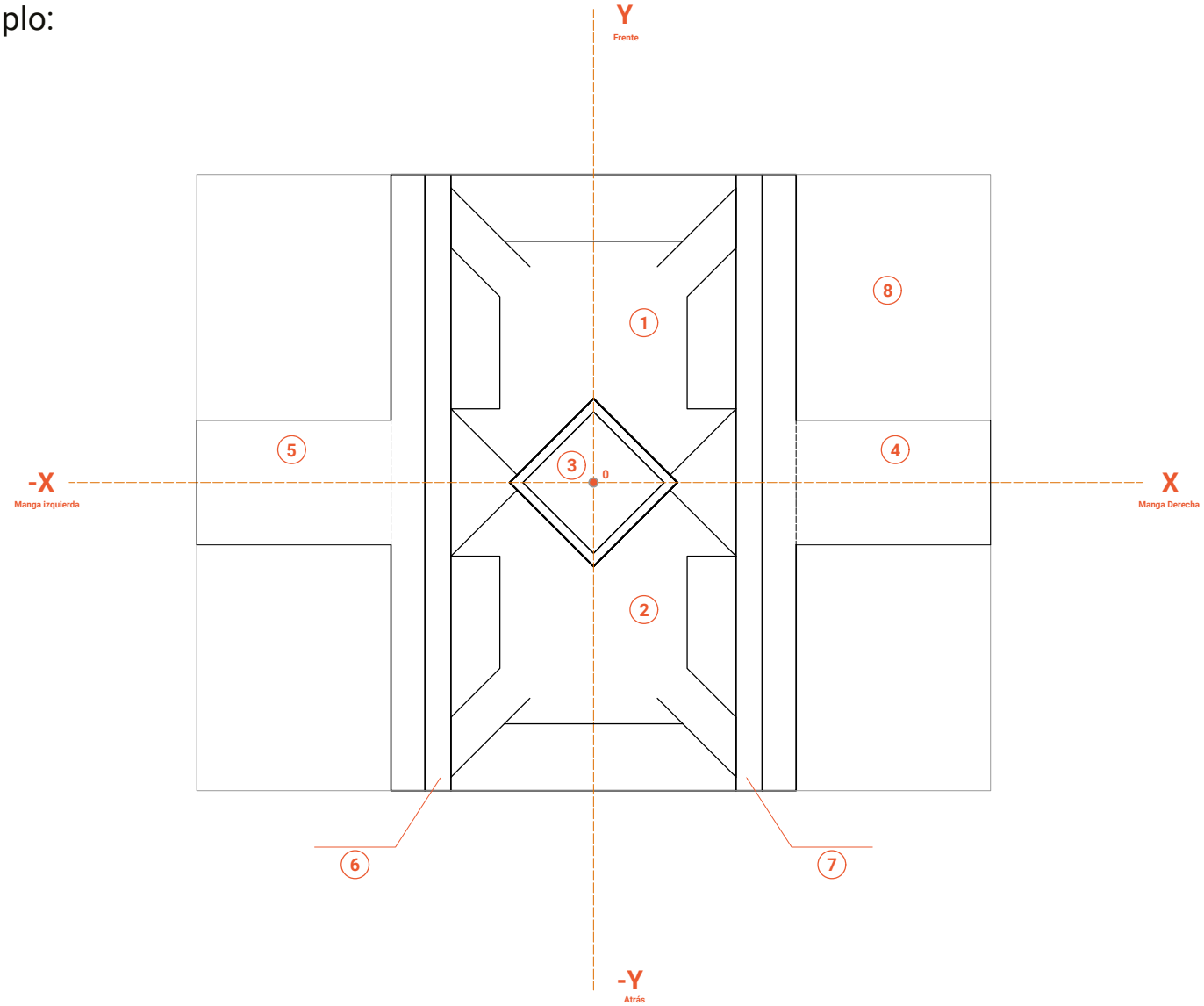
Ilustración 25. Kot. detalle de tejido de Ch'umil. Fuente: Elaboración propia.

Aplicaciones en el arte

Arquitectura:

En la arquitectura la retícula es un elemento fundamental para el cálculo y diseño estructural, ubicar los puntos de carga y distribuir el espacio. El diseño de arte textil maya en telar de cintura nos ofrece infinitas maneras de distribuir el espacio, calcular las estructuras, diseñar y más.

Ejemplo:



KOT, ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN

Plaza central Kot, Santa Catarina Ixtahuacán

Ilustración 26. Idea generatriz para diseño de plaza central de Santa Catarina Ixtahuacán. Fuente: Elaboración propia.

Pintura:

El uso del color es el recurso más grande que encontramos en estas piezas de arte textil.

Propuesta de diseño intercultural

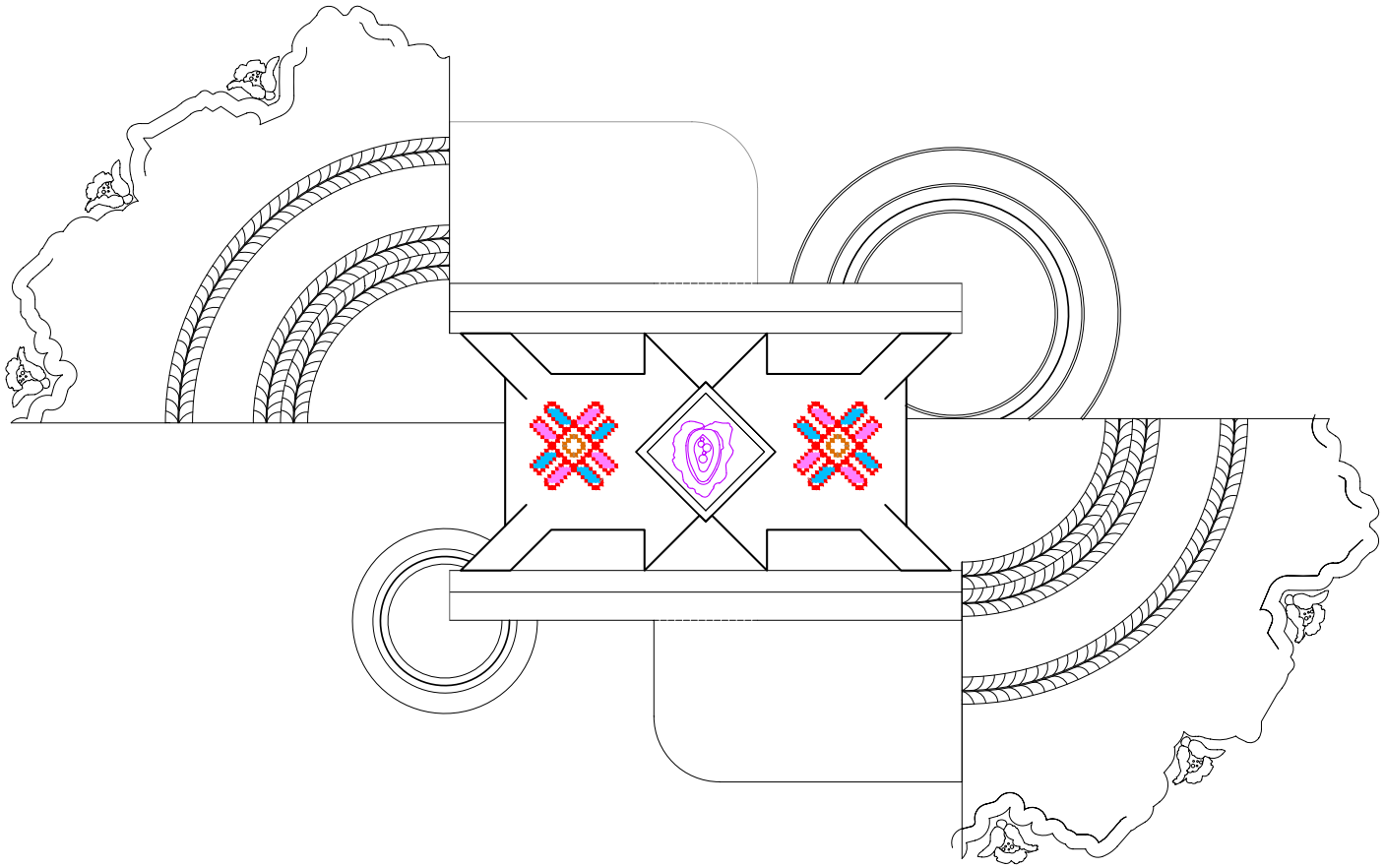


Ilustración 27. Composición Q'o'm-Kot, re interpretación de las formas en propuesta unificacada. Diseño: Elaboración propia.

Kajib’ uq’at wuj

Música

Sin entrar en detalle de escalas o rangos sonoros, en esta propuesta nos enfocaremos en la notación musical como una indicación clara y precisa de sonidos que, hoy en día, a su paso por distintos programas de software moderno va dibujándose con gran precisión y hermosura. La notación musical indica alturas, distancias, articulación, carácter, perfila sonidos, pero también formas, aunque actualmente existe una notación musical occidental ya establecida, en la producción musical con software moderno, también se precisan recorridos en un espacio que genera armonía visual. Si la notación musical ha cambiado a través de los tiempos ¿Por qué no pensar que el arte textil maya ancestral también fue inspirado en notaciones musicales importantes de la época? O al revés, quizá el arte textil maya inspiró piezas musicales que aún no olvidamos.

Basada en esto, propondré una pieza musical utilizando como notación musical los puntos de arte textil maya encontrado en la serie de 20 ch'umil de santa Catarina ixtahuacan, el tempo será de 4/4, un número importante en el diseño de los dos güipiles que documentamos en esta investigacin.

BPM: El BPM será determinado por los cálculos encontrados en el centro de Ch'umil, donde:

B'atz= 28.28 B'atz es el parímetro total del centro de ch'umil
Ch'umil= 20 es el número de estrellas que componen la serie de Kot
Xy= 4 son los lados importantes que se trazan en el momento de realizar un güipil, como en un plano cartesiano como los 4 puntos cardinales.

BPM= (B'atz X Ch'umil) / xy
BPM= (28.28 X 20) / 4
BPM= 141.4 BPM

Instrumentos a utilizar:

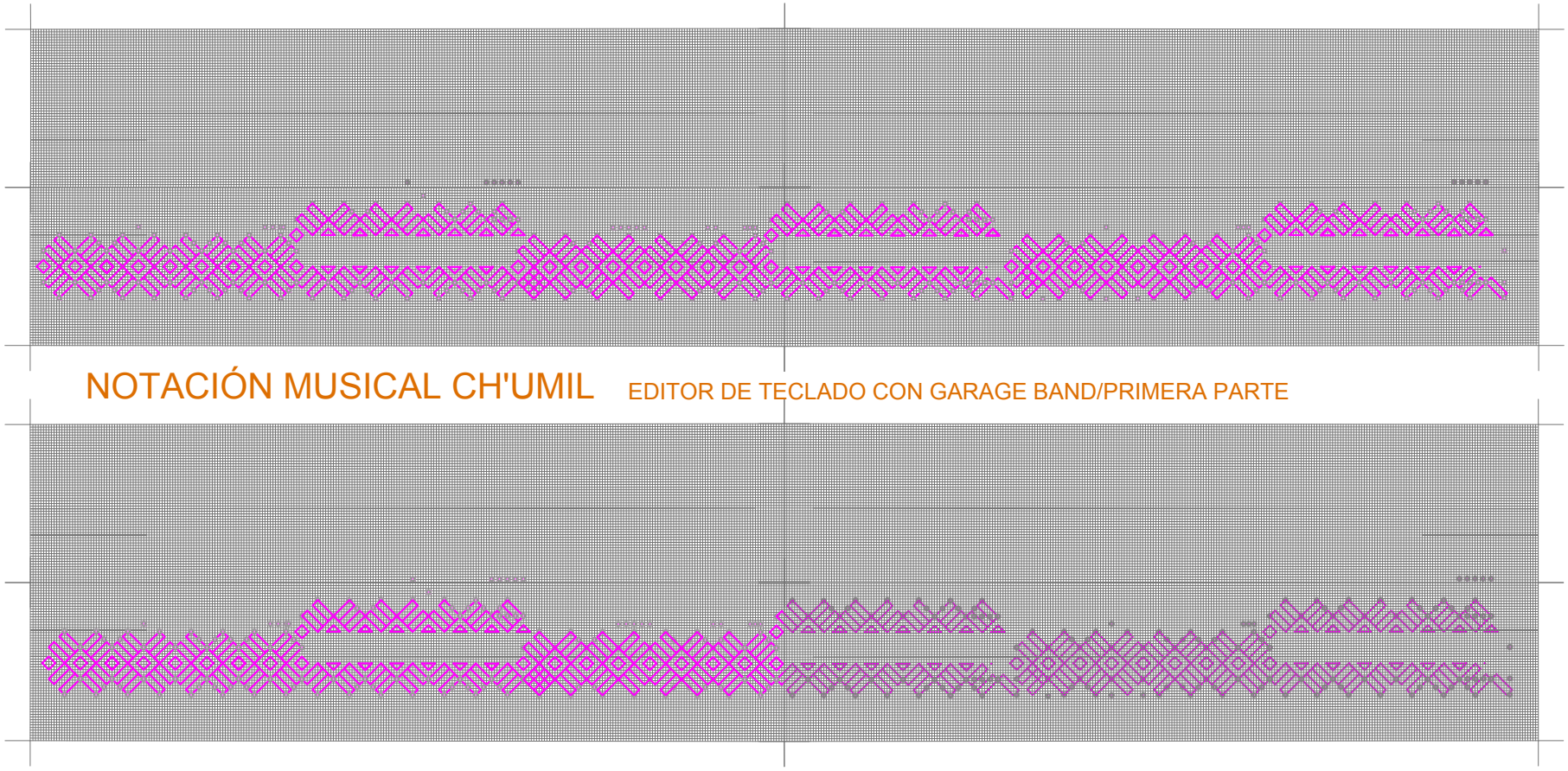
Físicos: Flauta de madera, chinchines, 2 tambores de piel,
virtuales: marimba

Software para la producción:
Garage Band

Sintetizadores digitales:
Synthesizer Soundscape Event Horizon
Synthesizer Rhytmic Hypnotic Synth Bass

Instrumento base para replicar la figura ch'umil como notación musical: Marimba

Notación musical Kem-T'isom de pieza musical Ch'umil.



Para escuchar la primera versión de Ch'umil dirigirse a:

https://www.youtube.com/channel/UC_ZckduOt4PV7SLxVA9tmaw

Ilustración 28. Notación musical Kem-T'isom. Fuente: Elaboración propia.

Notación musical occidental Ch'umil

Jo’ob’ uq’at wuj

Después de recorrer, indagar y profundizar en un segmento y apenas una parte de Kot y Q’o’m, crear una melodía a partir de la estética e información de Kot y compartir con ustedes esta experiencia, sugiero el siguiente camino (el método) para replicarlo en distintos ámbitos profesionales, artísticos y ampliamente, la vida misma.

Jun

Introspección

Mirarnos ya no es suficiente, más allá de lo que usamos, observar cuerpo, nuestras formas, nuestros perfiles y cualidades únicas. En nuestro cuerpo también hay belleza e información que nos puede inspirar ínfimas posibilidades de crear a partir de ello. Escuchar el ritmo de nuestro corazón, los matices y colores que nos acompañan, apreciarnos desde lo que somos y dónde estamos. Descubrirnos.

Hacer silencio para escuchar nuestra escencia, vaciar nuestra vida, contrario a recordar, en este momento sugiero olvidar.

Ka’ib’

Selección.

El paso de elegir una pieza de arte textil maya para iniciar con el proceso de investigación es importante, por su estética pero también por su creadora o creador. Si nosotras mismas creamos la pieza de arte textil solamente debemos seleccionar la pieza que nos inspire y nos sugiera llenar con las excpectitivas de creación a partir de ello. Si nosotros no compramos la pieza de arte textil pero la adquirimos de manos de la creadora, el vínculo es para siempre, es importante este momento porque elegir una pieza de arte textil es conectarse para siempre por la artista que lo elaboró, elegimos a la persona y su escencia antes que la pieza de arte textil. Si Adquirimos la pieza en un tienda intermediaria, bastará con elegir el color y la forma que más nos guste.

Oxib’

Obsevación.

Es necesario observar a detalle cada hilo y cada color que componen el arte textil maya, sus formas, texturas. Si tenemos un vínculo directo con la artista que lo elaboró, preguntarle qué recuerda de este textil, saber su proceso de elaboración y cómo llegó a ser lo qué es. Todo esto es importante saberlo y documentarlo. Si no tenemos un vínculo directo con la artista que lo elaboró se sugiere consultar en la comunidad, observar su uso, aprender de la dinámica comunitaria de cómo, cuándo y por qué ese textil forma parte de la vida diaria de una persona o una comunidad. Hay documentos y estudios que también sugieren y hacen referencia a algúnos íconos representativos de la cosmovisión maya representados en el textil, será necesario indagar todo lo que podamos al respecto para entenderlo cualitativamente todo lo que sea posible. Si no encontramos estudios, es importante re interpretarlos, saber el sentir y pensar de la artista, la comunidad y lo que nosotros podemos aportar desde lo que somos y nuestra historia personal y forma de ver la vida, esto también es importante.

Kajib’

Documentación.

Desde lo que sabemos y somos, es importante trasladar la información referente a la forma y color a otro formato, a mano, en digital o incluso en otro tejido, para re interpretarlo, este proceso nos brindará información cuantitativa especialmente. Distancias, unidades de medida, porcentajes de color. En este paso es necesario reunir toda la información posible para poder después trasladarse a un formato distinto. En este paso, si tenemos una conextión directa con la artista, cualquier duda e información será importante recabarla con ella, pues es ella quién de manera intuitiva y sabia, ha elaborado la pieza de arte textil. Si no tenemos una conexión directa con la tejedora, la información directa del textil será nuestra guía, aunque no interactuemos directamente con la artista, será como si conversaramos con ella. Aquí también se sugiere realizar cálculos matemáticos, sumar, restar, dividir, multiplicar, estudiar el comportamiento de los números que nacen y se originan del arte textil maya, documentarlos, sistematizarlos para después interpretarlos.

Jo'ob'

Silencio.

Ya con todos los datos recabados en la documentación, será importante un silencio, como regresar al 0, al punto neutro de la vida. Descansar y dejar toda la información en un espacio tiempo para refresacar nuestras ideas. Aquí podemos recordar la razón por la cual estamos explorando el arte textil desde otra mirada.

Waq'ib'

Conexión.

Volver a observar y estudiar la información recabada en la documentación para recibir respuestas. Las maneras en las que podemos conectar esta información con nuestra rama de estudio, profesión, arte o vida son infinitas. En este momento debemos encontrar las conexiones que existen entre lo que somos y lo que hacemos, y esta pieza de arte textil. Relacionar números, fechas, momentos, espacios, todo esto será importante tomarlo en cuenta, escribirlo, narrarlo, ilustrarlo, dejarlo para la historia.

Wuqub'

Diseño y re interpretación.

En este momento las ideas y maneras de re interpretar el arte textil maya podrán fluir, toda la información recabada en los puntos anteriores tanto en color como en forma, numerología, re interpretación, historia, ideas propias, comunitarias y de la artista, serán variables importantes para aplicarlas en nuestro diseño o re interpretación adaptado a lo que anhelamos aplicar. En este momento será importante la información contenida en el arte textil maya, pero también nuestra intuición y lo que sabemos. En el universo nada está aislado, de alguna manera en alguna parte del universo, nosotros también tenemos un poco de ese arte y ese arte también tiene un poco de nuestra escencia, la conexión aquí es infinita. Es importante dejar fluir desde nuestro ser.

Waqxaqib’

Elaboración.

Hagamos sin miedo, sin prejuicios de lo que está bien o no. En este punto es necesario experimentar nuestras propuestas sumadas a lo que el increible arte textil nos ha dado, dejarlo en papel, en piedra, en sonido, en las maneras más importantes para expresarnos. Construyamos, deconstruyamos, armemos y desasrmemos hasta llegar a un resultado satisfactorio.

B’elejeb’

Silencio.

En este punto es importante tomarse nuevamente un descanso. Dejar nuestras ideas y concentarnos en algo más, el descanso siempre es importante en cualquier proceso de creación y re interpretación.

Lajuj.

Revisión.

Aquí retomamos el diseño y lo cotejamos con el arte textil maya, observamos sus similitudes y diferencias, nuestro aporte personal (que al final es colectivo, pues somos el resultado de una historia, una ancestralidad y una comunidad) guíado por el arte textil maya y las variables que nos ha brindado tendrá un significado profundo, una raiz, una historia, pero también un presente y un futuro.

Junlajuj

Presentación.

Una propuesta bien fundamentada, es importante presentarla con la relevancia e importancia que merece. Abrir esta ventana al mundo y dejarla para la historia es importante.

Kab'lajuj

En este punto quisiera enfocar mi reflexión respecto a la propuedad intelectual de una pieza de arte textil maya. Actualmente hay iniciativas por reconocer una propiedad intelectual colectiva para evitar la apropiación cultural y explotación desdmedida por parte de empresas y el estado. Estas instancias que desvalorizar al artista del tejido, pero utilizan sus creaciones para su enriquecimiento personal, están matando nuestro arte milenario que ya ha resistido mucho tiempo y muchas guerras.

Es por ello que después de pasar por este proceso sumamente enriquecedor para mi, veo la importancia de una propiedad intelectual más allá de lo colectivo, desde lo individual, del creador y creadora de la pieza de arte textil maya. Si bien hay diseños que son ancestrales, que pertenecen a la historia, que son de todas y todos, no sería posible mantenerlas vivas sin el aporte individual y esfuerzo de una o varias persona que invierten, tiempo, esfuerzo y toda la sabiduría para realizarlo, aunque su diseño sea ancestral, cada pieza de arte textil tiene la escencia individual de quién la realiza y propuestas estéticas únicas, jamás encontrarémos una pieza de arte textil maya igual a otra. Es imprescindible un ente encargado de registrar las piezas de arte textil maya por parte del creador o creadora, que abra las puertas para respaldar los derechos del creador o creadora de esta pieza de arte, esto para ejercer el derecho de fiscalización si está dándosele un uso indebido a su creación. Esto garantizaría que toda persona que utilice una pieza de arte textil para cualquier que sea su fin, incluído este, pueda obtener regalías por su aporte técnico e intelectual.

En este punto, es importante reconocer al artista textil económicamente e intelectualmente, todo el aporte al proyecto.

Oxlajuj

El último paso es la reflexión final de este proceso ¿Cuál sería su reflexión final, querido lector o lectora?

Conclusiones

Todo en el universo está interconectado.

Una pieza musical podía bordarse o tejerse, todo bordado o tejido, puede musicalizarse.

Nuestra historia es importante en el presente por lo que somos capaces de rescatar, recordar y re interpretar para el futuro.

La arquitectura con pertinencia cultural debe observar desde adentro el arte más escencial de la vida.

Crear es recordar.

Kem- T’ixom. Nuch’ab’al
Todos los derechos reservados.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Los conceptos vertidos en los artículos representan la opinión del autor.

La reproducción parcial o total del contenido de la presente investigación puede hacerse previa aprobación del editor y mencionar la fuente

No’jinel

Arq. Aurora Nohemi Chaj
Investigación, dibujo y redacción de contenido.

Nohemí Esthela Haz y Rebeca Salanic
Información complementaria.

Mildred García.
Artista bordadora

Lucía Tepaz lópez
Artista tejedora

Fotografía:
Studio DEF

Diagramación
Studio DEF

Kem-T’isom. Nuch’ab’al
15 de diciembre 2020
Xe’ lajuj No’j, Ixim Ulew
Quetzaltenango, GUA. C. A.

Diseño y Edición Digital: Studio DEF
© Kem-T’isom. Nuch’ab’al
© Kem-T’isom. Nuch’ab’al para su versión digital

Reserva del derecho de autor.
Consejo de Redacción

Contacto:
aurora.nohemi.art@gmail.com

Gracias al apoyo de:

Embajada de Noruega
Ciudad de México

kem-T’isom
Nuch’ab’al

Aurora Nohemi Chaj