

CBS

Colegio Bautista Shalom

Cultura y Lenguas Mayas 1

Primero Básico

Tercer Bimestre

Contenidos**TEXTILES GUATEMALTECOS****NAIF**

- ✓ NAIF GUATEMALTECO.

NOTA: cuando hayas finalizado tu aprendizaje, encontrarás la "Actividad de Evaluación". Debes seguir las instrucciones de tu catedrático(a).

TEXTILES GUATEMALTECOS

La vestimenta indígena es sin lugar a dudas la máxima expresión artística, mítica Y religiosa de los nativos de Guatemala.

En su confección encontramos el uso de materiales como el henequén y el algodón, que son conocidos desde la época maya; el uso de lana y de seda, que fueron introducidos por los conquistadores, y actualmente el uso de fibras sintéticas como el rayón, la sedalina y la lustrina. En cuanto a los colores, estos también tienen su antecedente histórico. En la época precolombina conocieron el rojo, el blanco, el amarillo y el negro, que eran los colores sagrados de la guerra, de la vida representada en el maíz y de la muerte. Aun entonces el tinte rojo, probablemente fue preparado utilizando la cochinilla, que posteriormente sería el tinte de exportación más importante de Guatemala.

También se utilizaban tintes extraídos de conchas marinas, del añil (arbusto de tinte) y de la corteza de ciertos árboles, tales como el campeche, el moral y el marañón. Por otra parte, empleaban el algodón "cuyuxcate" de color café natural. Actualmente se utilizan pigmentos de diferente procedencia, algunos con tonalidades fuertes y fluorescentes.

La vestimenta indígena es un arte vivo que no se ha estancado ni perdido, sino que ha evolucionado, pero su origen no es muy claro. Por los dibujos y relieves encontrados en las vasijas y en las estelas, se sabe que los mayas, de acuerdo con su categoría social dentro de la comunidad, usaban túnicas tejidas en henequén, algodón o cuyuxcate, o una especie de calzoncillo. Se sabe también, que las túnicas estaban adornadas con tintes y plumas, piedras de vivos colores y piel de conejo.

Los mayas conocían muy bien el uso de sellos cilíndricos para rematar los bordes de los tejidos con motivos repetidos. También eran expertos en el uso de las plumas de pájaros, las cuales usaban para bordar y, además, las entrelazaban o entretejían para hacer adornos y penachos para sus nobles y guerreros. Cuando arribaron los conquistadores encontraron a los indígenas de las varias tribus descendientes de los mayas vestidos con túnicas tejidas de algodón y henequén, que confeccionaban en telares similares a los que se usan hoy en día.

Las monjas y los misioneros que siguieron a los conquistadores instruyeron a los indígenas para que perfeccionaran su técnica en la costura, en el uso del telar de cintura un poco más moderno y en el telar de pie.

Muchos pueblos modificaron el diseño y estilo de sus trajes, lo mismo que la forma de amarrar las fajas o colocar los tzutes, y sobre todo los diseños de los huipiles, cuyos motivos y forma de usarse daban a conocer la categoría social de quienes las llevaban. A los españoles del tiempo de la colonia, les convenía mucho saber a cuales pueblos pertenecían sus esclavos y/o trabajadores indígenas. Por lo tanto, el traje tenía importancia tanto para los encomenderos españoles como para los indígenas.

En el caso de la vestimenta tradicional, la combinación de rasgos como colores, materiales, técnicas, estilo de las prendas y formas en que se usan, son signos de identidad geográfica, como a veces ocurre entre la cabecera municipal y las aldeas y/o caseríos.

Asimismo, otras características reflejan la identidad del usuario, el estatus que ocupa dentro de su comunidad, la ocasión en la que participa, sean quehaceres cotidianos o ceremonias que requieren prendas especializadas

Hoy en día la autenticidad de los trajes ha decaído debido al desarrollo, a la facilidad de comunicación que permite una mayor relación entre pueblos, al poco interés que algunos indígenas tienen en conservar su traje tradicional, al costo de los materiales utilizados, y a veces a la comodidad o preferencia de ponerse el huipil de una aldea con la falda de otra.

Los colores, dibujos y figuras geométricas juegan un papel importante en de la historia de los textiles de Guatemala, ya que diferencian (los hace únicos) a cada textil y cada textil tiene un significado diferente.

El traje Maya encierra múltiples significados de carácter cultural, social, económico y político.

Los colores simbolizan elementos fundamentales de la cosmovisión maya, como se indica a continuación:

- ✓ **El blanco:** el norte, primer hombre, esperanza, promesa, la entrada del aire, el color del maíz blanco, el color de los huesos en el organismo de los seres, es el aliento, el espíritu, la purificación, la pureza, es el símbolo del aire y de la palabra sagrada en la vida maya.
- ✓ **El negro:** el occidente, guerra, la puesta del sol, el color del maíz negro, el color de cabello en el organismo de los seres, es la muerte, el reposo, la germinación, el inicio, es el símbolo del agua y del origen de la vida maya.
- ✓ **El rojo:** el oriente, miel, sangre, riqueza, poder, la salida del sol, el color del maíz rojo, la sangre que circula en el organismo de los seres, es vida, es energía, es el símbolo del fuego y de la sabiduría maya.
- ✓ **El amarillo:** el sur, maíz, la salida del aire, el color del maíz amarillo, el color de los músculos en el organismo de los seres, es la maduración, el arrepentimiento, la recreación, es el símbolo de la tierra y del sagrado trabajo en la vida maya.
- ✓ **El verde:** el color de la realeza, el ave real Quetzal y de los loros que hablan.

Los tejidos de Guatemala tienen como fondo predominante el azul, el rojo y el blanco. Sobre ellos se combinan todos los colores mencionados, además del lila, rosa, naranja...

El traje típico auténtico del hombre y mujer indígena por lo general consta de:

Sombrero: antes de la conquista no se conocían sombreros, y por consiguiente son de influencia española, ya sea de lana afelpada, de paja natural o pintada de color negro, o palma.

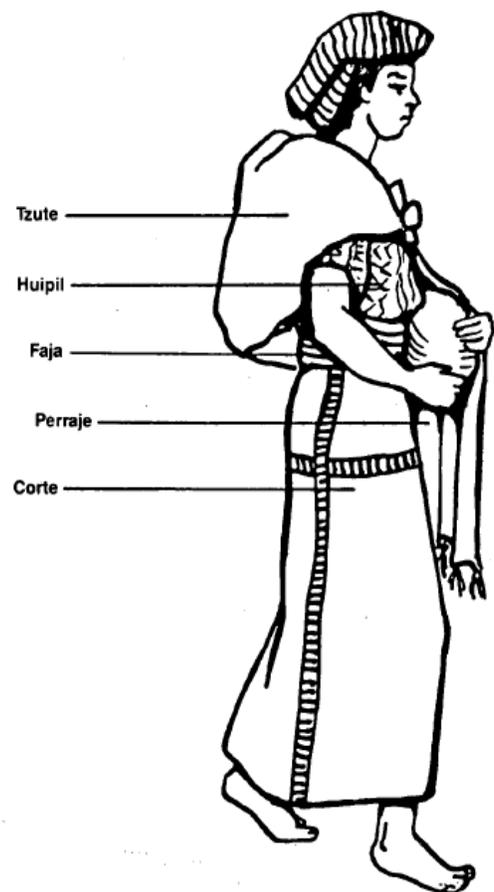
Tzut o Tzute: este es un pañuelo grueso, por lo general finalmente tejido y bordado, que se lleva en la cabeza, el cuello o en los hombros, y que puede ser atado de diferentes maneras; sus dibujos tienen gran significado para quien lo lleva. El tzut puede o no acompañarse de un sombrero.

Capixay: aunque su nombre proviene de una palabra española, ésta capa gruesa negra deriva, tanto de las capas usadas por los sacerdotes mayas, como de las casullas usadas por los sacerdotes católicos de la colonia, y se dejan volar por detrás, dando una impresión de altura e imponencia. Se usan especialmente en San Martín Chile Verde, Quetzaltenango.

Coton: en pueblos donde no se usa el capixay a veces se usan chaquetas cortas tejidas en lana y de corte de influencia europea, que se llaman cotos. En el área de Sololá son confeccionadas en lana de color negro o lana cruda. Esta chaqueta usualmente está confeccionada y adornada con aplicaciones en la espalda, que representan un murciélago estilizado, símbolo de la mitología cakchiquél anterior a la conquista. Otros pueblos usan otros colores como corinto, índigo, negro, gris, o moteado.

Camisa: como ya hemos dicho, son pocos los lugares donde los hombres todavía usan camisas tradicionales, en general, estas camisas son elaboradas de algodón grueso a rayas, adornados con motivos sobrepuestos en brocado.

Pantalón: estos generalmente están hechos de dos tiras rectangulares de tejido, tales y como salen del telar. Son muy usados en los pueblos que rodean el Lago de Atitlán, donde frecuentemente están tejidos con líneas verticales jaspeadas sobre fondo blanco, o con rayas rojas o moradas. En su parte inferior están bordados los motivos de la fauna, los que hacen juego con

los motivos de los huipiles de las mujeres de la región. Los pantalones más llamativos de todo el país son los de Todos Santos Cuchumatanes, ya que están tejidos en rojo y blanco con motivos geométricos bordados en brillantes colores, y que son probablemente la expresión más bella del traje masculino indígena en Guatemala.

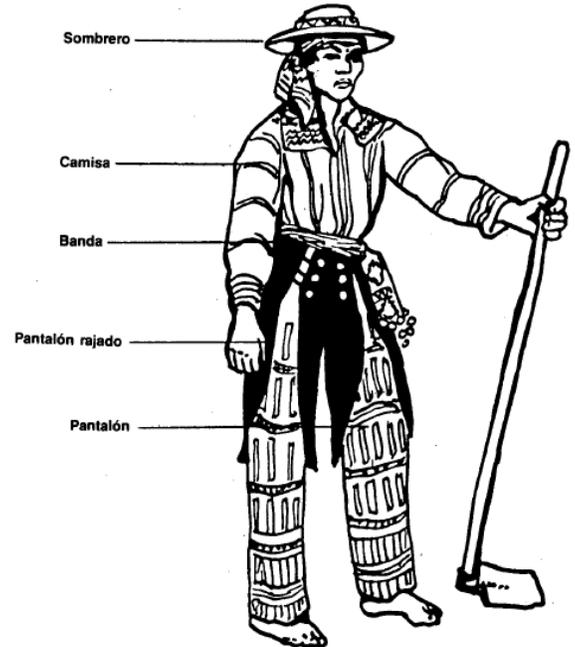
Rodilleras o ponchitos: estos son pequeños rectángulos tejidos de gruesa lana natural, generalmente a cuadros con lana natural blanca y negra o café oscuro obtenida de las ovejas del altiplano. Las rodilleras las visten envueltas alrededor de la cadera o encima de los pantalones, como en Sololá, y como toneletes, sin pantalones, en Nahualá. Es este último caso debajo de unos calzoncillos de fino algodón bordados delicadamente a mano por los mismos hombres, con motivos de mariposa o pájaros. Los ponchitos se llevan siempre encima de los pantalones. Son más pequeños que las rodilleras y se usan doblados colgando de la faja en la parte frontal del pantalón.

Faja o banda: las fajas son usadas, tanto por los hombres como por las mujeres, con diferentes anchos y largos, y técnicas según su procedencia. Su función es la misma evitar que los pantalones y las faldas se caigan. Cada pueblo tiene su propia inspiración para hacerlas, y su propia forma de atarlas.

Caites: los caites son sandalias de cuero muy parecidas a las sandalias esculpidas en las estelas mayas, y consisten en una suela dura de cuero y varias correas que la amarran al pie. A veces tienen protectores especiales de cuero en el tobillo.

Morrales, maxtates y cacastes: los morrales, son bolsas tejidas a mano que los hombres de ciertos lugares llevan consigo. Son ellos mismos que los tejen usando dos agujas de madera e hilo grueso de lana, algodón o henequén, y pueden o no estar adornados con dibujos. Los maxtates son fuertes lienzos de algodón de forma rectangular, generalmente tejidos en hilos de brillantes colores, de un tamaño suficientemente grande para amarrar sus pertenencias o mercadería y así transportarla fácilmente. Los cacastes son armazones de madera con varios entrepaños que los hombres llevan en la espalda para poder transportar generalmente trastos u objetos de barro cocido.

Tocado: estos más bien son derivados de los espectaculares tocados de sus antepasados mayas. Es costumbre entrelazar en el pelo **tocoyales** (cintas tejidas en maravillosos diseños y colores), o **tunes** (gruesos cordones de lana en tonos brillantes). Con el sombrero ellas previenen enfermedades tales como el catarro y la sinusitis.

Huipil: el huipil o blusa de las mujeres indígenas no es solamente una maravillosa obra de arte, sino una manifestación viviente de sus creencias, de su origen maya y de la influencia española y morisca; además con símbolos de su lugar natal y de su condición social en ese lugar, de su destreza en el arte de tejer y finalmente, de sus preferencias en cuanto a motivos diseños y colores, siempre dentro de las normas tradicionales. Todos los huipiles son tejidos a mano, de lo contrario se llaman blusas. Algunos de ellos son adornados por expertas bordadoras después de salir del telar. La mayoría son adornados todavía en el telar, utilizando técnicas conocidas como brocado y tapiz. Gran parte de los huipiles son hechos por mujeres en telares de cintura, a diferencia de sus faldas que son tejidas principalmente por hombres y en telares de pie.

Refajo, corte o enagua: estos son términos aplicados a las faldas de las mujeres indígenas. Normalmente son hechas de algodón en telares de pie manejados por hombres, y son vendidas por pieza. De allí el nombre de corte, que vienen en colores fijos como índigo o rojo con líneas de otros colores. Pueden tener dibujos cuadrículares. Las faldas de tela de color índigo con líneas blancas se llaman moragas o morgas. Los cortes se usan en diferentes formas medida; a veces son piezas de tela de dos a nueve metros de longitud, conque se envuelve el cuerpo a manera de falda. Estas piezas también pueden ser plisadas o plegadas por medio de un listón corrido en la cintura como en el caso del huipil.

Faja: Aparte de sujetar la enagua, las fajas sirven también para contener el abdomen durante y después de los embarazos. Ya que, por lo general, los hombres y las mujeres indígenas acostumbran a cargar bultos muy

pesados. Esta prenda es muy útil para enderezar la postura. Entre las fajas más importantes, tanto por sus tejidos como por el significado de sus diseños, están las de Nebaj en el Quiché y las de Palín en Escuintla.

Perraje, Caparra, Tapado O Servilleta: estos chales se hacen usando las mismas técnicas aplicadas en los huipiles. Son lienzos rectangulares de uso múltiple, para usarlos en tiempo de frío, para recolectar las verduras, para cubrirse la cabeza en la iglesia, para cargar al bebe, y para cubrir lo que las señoras llevan en sus canastos. En ciertos lugares como en Cobán, hay hasta una forma reglamentaria para llevar el perraje debajo del brazo cuando no está en uso.

Alhajas: casi todas las indígenas son dadas a llevar collares encima de sus huipiles. Costumbre que viene desde la época maya. Estos collares o largos hilos de cuentas de fantasía, son sobre todo de vidrio coloreado, generalmente en forma de bolas; o pueden ser auténticas obras de arte hechas de antiguas cruces, dijes, cuentas, o monedas de plata, combinados con cuentas de coral, turquesa o azabache. Estos últimos llamados **chachales** a veces tienen un gran valor, no solo en cuanto al precio, sino a su significado histórico y cultural. También suelen llevar aretes en las orejas. Tanto los hombres como las mujeres suelen llevar anillos en las manos.

NAIF

La denominación naíf (del francés naïf, 'ingenuo') se aplica a la corriente artística caracterizada por la ingenuidad y espontaneidad, el autodidactismo de los artistas, los colores brillantes y contrastados y la perspectiva captada por intuición. En muchos aspectos, recuerda (o se inspira en) el arte infantil, muchas veces ajeno al aprendizaje académico.

El concepto naíf alude no solo a cierto estilo, aplicado en el arte, sino que se formaliza en una graciosa falta de conocimientos técnicos y teóricos: en algunos casos suele faltar un sistema de perspectiva o una línea de fuga, así como un ajustado criterio de las proporciones o un elaborado trabajo cromático, por lo que podríamos decir que los autores pintaban lo que ellos deseaban o les parecía más adecuado sin atenerse a ninguna norma. En este sentido lo naíf puede estar dado por dos motivos distintos, aunque no excluyentes: en primer lugar, una ignorancia ("ingenuidad") respecto a las técnicas y teorías para realizar obras de arte y, en segundo lugar, una búsqueda (consciente o no) de formas de expresión que evocan a la infancia.

El arte Naif es aquel que desarrollaron un grupo de artistas al que denominaron naifs o aficionados por el hecho de no dedicarse la pintura como actividad principal, sino al margen de sus respectivas ocupaciones profesionales. No tuvieron formación académica, en todos los casos fueron creadores autodidactas.

El auto didactismo que practican la mayoría deriva del deseo de huir del academicismo para conseguir unas manifestaciones artísticas menos contaminadas por los convencionalismos.

Se le ha calificado también de ingenuo, pero esta ingenuidad no debe ser considerada de forma peyorativa, sino que está ligada a la búsqueda de la simplicidad para ofrecer así una visión del mundo sincera y exenta de artificios.

Su particular idea de concebir el arte, no como algo reflexivo y trascendente, sino como reflejo de la tranquilidad y despreocupación interior, ha hecho que sus obras muestren como rasgo principal el ambiente completamente sereno y despreocupado que otorgan a la existencia. Han sido valorados como las únicas formas artísticas íntegras, ajenas a cualquier tipo de contaminación externa.

Las principales características del arte naif son:

- Contornos definidos con mucha precisión.
- Falta de perspectiva.
- Sensación volumétrica conseguida por medio de un extraordinario colorido.

- Pintura detallista y minuciosa.
- Gran potencia expresiva, aunque el dibujo puede ser incorrecto

NAIF GUATEMALTECO

La pintura naif de Guatemala tiene su propio carácter y los indígenas que la cultivan tienen la pretensión de reivindicar sus tradiciones y su cultura.

Los pintores de costumbres casi siempre descubren el arte de la pintura de manera espontánea cuando concluye la ardua jornada de trabajo rural.

Los instrumentos utilizados son bastidores de tela o madera, óleos y acuarelas. Su inspiración es el entorno natural, la síntesis de los ritos religiosos de sus ancestros mayas y los católicos y las ferias populares.

Este estilo de arte, el primitivismo o pintura naif, está vinculado de forma inseparable con la vida de cada día y con el arte folklórico de los pueblos mayas, que continúan siendo mayoría en la población de lo que hoy día es Guatemala.

Una persona que no sólo quiere verse fascinada por los colores bonitos y los diseños, sino que también quiere entender lo que representan las escenas y las imágenes que pintan los artistas tiene que experimentar la realidad cotidiana, los ritos y las costumbres de los indígenas. Hay varios lugares que constituyen centros privilegiados para el desarrollo de este tipo de pintura. Uno de ellos es San Juan Comalapa, en el departamento de Chimaltenango

En 1,930 Andrés Curruchich empezó a pintar las escenas diarias en tablitas en la localidad de San Juan Comalapa, a unas dos horas de la ciudad capital. Más tarde llegó a obtener tela y óleo. En 1,950 se hizo más famoso. Primero sus obras fueron expuestas en la ciudad capital de Guatemala y a continuación en Los Ángeles y en Nueva York, en Estados Unidos. Actualmente sus obras están expuestas en el museo Ixchel en la ciudad capital, siendo un ícono de la plástica del país.

Como Curruchich era de origen maya-cakchiquél de San Juan Comalapa, esa ciudad del interior se constituyó y sigue siendo un centro relevante de la pintura primitivista en Guatemala.

Al comienzo de los años 90 pintaban allá unos 40 o 50 pintores y también algunas pintoras. Ahora se han establecido en este pueblo varias galerías, con el objetivo de vender las obras de pintura, sobre todo alrededor de la plaza central. La venta está destinada principalmente a los turistas.

Otros pintores que trabajan en San Juan Comalapa son Oscar Perén Conay y sus hijos Orlando y Edgar. El trabajo de Oscar Perén tiene varias características. Pinta la realidad idealizada en colores vivos como se ve en su cuadro "El terminal de Buses" y las escenas en los mercados. Pinta en colores oscuros la otra cara de la existencia indígena, los ritos de la tradición maya cristiana o la miseria de la vida cotidiana, por ejemplo, de los hombres en una cárcel o de los enfermos.

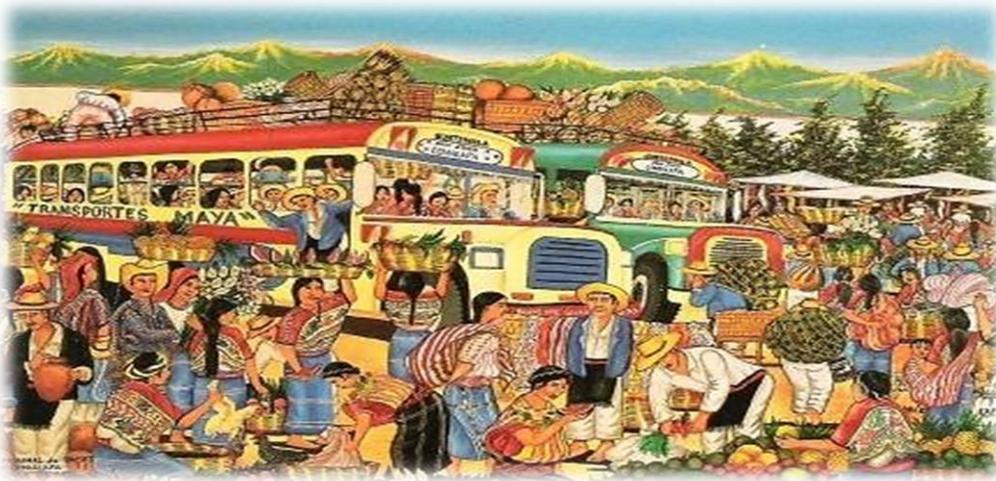
Oscar Perén nació en San Juan Comalapa el 5 de junio de 1950 y sigue viviendo allá con sus esposa e hijos. Cuando se casó en el año 1970 trabajaba de mecánico electricista, pero no tenía la posibilidad de seguir un curso de formación profesional. Por eso empezó a trabajar en la agricultura. En un momento dado el alcalde de San Juan Comalapa buscó a una persona para pintar carteles y letreros y seleccionó a Óscar. Una vez, mientras trabajaba, le dijo su esposa: ¿Por qué no te haces pintor? Y así empezó su carrera de pintor primitivista. Óscar se considera a sí mismo como autodidacta. Pintaba sus primeras obras con óleo en tela. Más tarde también empezó a pintar en madera; por ejemplo, pinta arcas muy bonitas en colores vivos. Se inspiraba en las costumbres tradicionales de su pueblo y en el paisaje de su tierra natal. En una entrevista dice que la mayoría de las escenas que pinta ya no existen, por eso dice, "pinto más el Comalapa de ayer que de hoy en día".

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, y además se pueden visitar exposiciones individuales de sus obras, tanto en Guatemala como en otros países como Estados Unidos, China, Suiza, Alemania, Suecia, Noruega e Israel. Ha recibido varios premios tanto nacionales como internacionales.

Tiene su propio taller y varios alumnos, entre ellos dos de sus hijos, Orlando y Edgar. Alumna es también Imelda Colaj, que vive y pinta en San Juan Comalapa.

En la orilla del Lago Atitlán hay doce pueblos indígenas de origen prehispánico donde la vida ha cambiado poco o nada y en los que viven varios artesanos y pintores: Panajachel, San Antonio Palopó, Santiago Atitlán, San Pedro, San Pablo, San Juan, Santa Clara etc. El arte de pintura primitivista se desarrolló especialmente en los pueblos Santiago Atitlán, San Pedro y San Juan la Laguna. Estos pueblos forman el centro principal del arte primitivista.

Allá viven las familias Sisay, Chávez, Reanda y Chavajay. En Santiago Atitlán se encuentran varias galerías donde puede contemplarse esta explosión de color que significa esta pintura.

Las características de la pintura naif guatemalteca son:

- ✓ Está vinculada de forma inseparable con la vida de cada día y con el arte folklórico de los pueblos mayas.
- ✓ Realizada principalmente en el occidente del país.
- ✓ Estilo artístico minucioso y muy bien depurado.
- ✓ Pintado y acabado por bloques o secciones.
- ✓ Transmite las costumbres y creencias que todavía se practican en muchas comunidades del país.
- ✓ Alineación en forma simétrica en la composición.
- ✓ Uso de la religión como motivo principal.
- ✓ Uso del entorno geográfico como fondo o motivo secundario de sus cuadros.
- ✓ Ausencia de la perspectiva o vista isométrica.
- ✓ Gama cromática básica (colores encendidos).

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:

Elaboración de un afiche personal con relación a la pintura Naif en Guatemala. El alumnado investigará en internet acerca de este tema para poder pintar una imagen naif relacionada con un paisaje que guarde las características siguientes:

1. Contornos definidos con mucha precisión,
2. falta de perspectiva,
3. sensación volumétrica conseguida por medio de un extraordinario colorido,
4. pintura detallista y minuciosa y
5. gran potencia expresiva, aunque el dibujo puede ser incorrecto.

En medio del afiche estará la pintura y el Alumno indicará en ella donde aplico cada una de las características solicitadas. El afiche será evaluado de acuerdo a la rúbrica siguiente. La rúbrica es un instrumento de evaluación en el cual se establecen los criterios y niveles de logro mediante la disposición de escalas para determinar la calidad de ejecución de los alumnos en tareas específicas o productos que ellos realicen.

Indicadores.	2.5 Puntos Excelente.	2 puntos Muy Bien.	1.5 puntos Bueno.	1 punto Mejorar.
Elementos Requeridos.	El afiche incluye los 5 elementos requeridos, así como información adicional.	4 de los elementos requeridos están incluidos en el afiche.	3 a 1 de los elementos requeridos están incluidos en el afiche...	Faltan varios elementos requeridos.
Atractivo.	La pintura es excepcionalmente atractiva en términos de diseño, distribución y orden.	La pintura es atractiva en términos de diseño, distribución y orden.	La pintura es relativamente atractiva, aunque puede estar un poco desordenada.	La pintura está muy mal diseñada. No es atractiva.
Color.	Uso mínimo de rojo, morado, azul, amarillo, verde, negro y blanco, diferentes, contrastantes, chocantes y encendidos.	Uso medio del color	Uso regular del color	Poco o ningún color.
Creatividad.	Pintura diferente o inusual. Falta de perspectiva.	Imagen término medio.	Imagen normal.	Copio la pintura.

En la próxima semana su catedrático(a) les asignará el tiempo para presentar el afiche a sus compañeros. Todos los Alumnos sin excepción deben pasar al frente a exponer. Pinturas repetidas o copiadas equivale a 0 puntos.

PINTURA PRIMITIVA GUATEMALTECA**Actividad de evaluación
Exposición**

El alumnado debe:

- ✓ Exponer su afiche delante de sus compañeros.
- ✓ Mirar la lista de cotejo y observar sobre qué aspectos será evaluado.

Su catedrático(a) comprobará alcancen los aspectos descritos en la lista de cotejo siguiente:

Cada indicador con respuesta positiva vale 1 punto. Sume los SI y multiplique por 1.

	Indicador:	SI.	NO.
1.	Expone sus ideas con claridad.		
2.	Se mantiene en el tema durante toda la exposición.		
3.	Usa el volumen de voz apropiado para que todos le escuchen.		
4.	Utiliza lenguaje corporal para apoyar sus ideas.		
5.	Utiliza vocabulario acorde al tema		
6.	Comprende el tema.		
7.	Puede exponer el tema.		
8.	Puede definir y asociar el tema.		
9.	Manifestó conclusiones.		
10.	Tiene recomendaciones.		
	TOTAL:		