

Arte huichol

ARTES
DE MEXICO
NÚMERO 75

DIRECCIÓN GENERAL

Alberto Ruy Sánchez Lacy
Margarita de Orellana

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Teresa Vergara

JEFA DE REDACCIÓN

Gabriela Olmos

JEFE DE DISEÑO

Leonardo Vázquez Conde

REDACCIÓN

Julio Arellano
Laura Díaz de la Vega

DISEÑO

Alejandro González
Aidee Santiago

EDICIÓN EN INGLÉS

Michelle Suderman

CORRECCIÓN

Stella Cuéllar
Norma Hernández
María Palomar
Víctor Manuel Ruiz
Elsa Torres Garza
Edith Vera

TRADUCCIÓN AL INGLÉS

Carole Castelli
Kurt Hollander
Richard Moszka

PUBLICIDAD

Laura Becerril
Luz Hernández

DISEÑO DE ESTE NÚMERO

Carolina Martínez Treviño

ARTES DE MÉXICO

Oficinas generales
Córdoba 69
06700 México, D. F.
Teléfonos:
5525 5905, 5208 4503
5525 4036, 5208 3205
Fax: 5525 5925
www.artesdemexico.com
artesdemexico@artesdemexico.com

IMPRESIÓN

Transectinental
Reproducciones
Fotomecánicas, S.A. de C.V.
Impreso en papel Creaprint
de 135 gramos, Torras papel,
comercializado por Unisource,
S.A. de C.V. y encuadernado
en Encuadernadora
Mexicana, S.A. de C.V.

CONSEJO DE ASESORES

Alfonso Alfaro
Luis Almeida
Homero Aridjis
Juan Barraquán
Huberto Batis
Alberto Blanco
Antonio Bolívar
Rubén Bonifaz Nuño
Julieta Campos
Efraín Castro
Leonor Cortina
José Luis Cuevas
Salvador Elizondo
Cristina Esteras
Manuel Felguérez
Beatriz de la Fuente
Carlos Fuentes
Sergio García Ramírez
Concepción García Sáiz
Teodoro González de León
Andrés Henestrosa
José E. Iturriaga
Miguel León-Portilla
Jorge Alberto Lozoya
Alfonso de María y Campos
José Luis Martínez
Eduardo Matos Moctezuma
Vicente Medel
Álvaro Mutis
Bruno J. Newman
Luis Ortiz Macedo
Brian Nissen
Ricardo Pérez Escamilla
Jacques Pontvianne

Pedro Ramírez Vázquez

Vicente Rojo
Guillermo Tovar
José Miguel Ullán
Juan Urquiaga
Héctor Vasconcelos
Eliot Weinberger
Ramón Xirau

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Víctor Acuña
Cristina Brittingham
Mita Castiglioni de Aparicio
Armando Colina Gómez
Margarita de Orellana
Olga María de Orellana
Ma. Eugenia de Orellana
de Hutchins
Octavio Gómez Gómez
Rocío González de Canales
Michèle Sueur de Leites
Bruno J. Newman
Jacques Pontvianne
Abel L. M. Quezada
Alberto Ruy Sánchez Lacy
José C. Terán Moreno
Teresa Vergara
Jorge Vértiz

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente
Alberto Ruy Sánchez Lacy
Vicepresidente
Jacques Pontvianne

Consejeros
Octavio Gómez Gómez
Phillip Hutchins
Bruno J. Newman
Margarita de Orellana
Abel L. M. Quezada
Enrique Rivas Zivy
Jorge Sánchez Ángeles
Teresa Vergara
Comisario
Julio Ortiz
Secretario
Luis Gerardo García Santos Coy

**ASESOR LEGAL EN
DERECHO DE AUTOR**

J. Ramón Obón León

**INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
ARTES DE MÉXICO**

Director
Alfonso Aljaro

FOTOGRAFÍA

Portada:
Museo Nacional de Antropología
Interiores:
Lloyd P. Baker: pp. 6, 7, 24
abajo, 25, 30 a, b, c, d, 35, 38-39,
41 abajo, 50, 51 arriba, 60, 61
abajo, 62 a, b, c, d, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 84, 85, 94, 95, 96-97.
Gerardo Hellion: pp. 10-11.
Plinio Hernández: pp. 62, 63, 98.

Olivia Kindl: pp. 1, 8, 12, 16, 22,
26-27, 28 abajo, 29 abajo, 30, 31,
32 arriba, 34, 42, 64, 69, 70, 81, 92,
93 arriba.
Diana Negrín: p. 41 arriba.
Juan Negrín: pp. 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 28 arriba, 32-33, 33
arriba, 36-37, 40, 43 arriba, 52,
53, 55, 86, 89, 90, 93 abajo, 100.
Yvonne Negrín: pp. 43 abajo, 44,
46-47.
Johannes Neurath: pp. 24
arriba, 29 arriba, 48, 62 b
abajo, 62 c arriba, 65 arriba.
Jorge Paredes: pp. 50 a, b, c, d,
65, 82, 83, 99.
Alberto Ríos: p. 61 arriba.
Richard Wittaker: pp. 49, 51
abajo.
Mariana Zúñiga: Ilustración
pp. 4-5.

AGRADECIMIENTOS

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
Museo Franz Mayer
Museo Emilia Ortiz, Tepic
Museo Nacional de
Antropología
Wixarika Research Center
Familia Negrín
Jesús Jáuregui
Samantha Ogazón
Sara Schulz

Las reproducciones de las
obras del Museo Nacional de
Antropología fueron
autorizadas por el INAH.

Artes de México es una
publicación de Artes de México
y del Mundo, S.A. de C.V.
Miembro núm. 127 de la CANIEM.
Certificado de Licitud de
Contenido núm. 56.
Certificado de Licitud de Título
otorgado por la Comisión
Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas núm. 99.
Reserva de Título núm.

04-1998-061720262000-102

Como revista:

ISSN 0300-4953

Como libro en encuadernación
rústica:

ISBN 970-683-115-0

Como libro en pasta dura:

ISBN 970-683-114-2

Distribuida por Artes de México
e Intermex S.A. de C.V.
(Lucio Blanco 435,
Col. San Juan Tlihuaca,
02400, México, D.F.)

Julio de 2005

Página 1:

Ojrenda en el ojo de agua de
Tatei Matinieri, San Luis Potosí,
2000.

Imukui
(*Heloderma horridum*),
animal que cuida la
tierra sagrada de
Wirikuta,
en la obra de
Juan Ríos Martínez.
La peregrinación
del venado azul
es detenida por
el escorpión, 1973.
80 x 122 cm.
Colección de
George y Laurie
Howell.

Arte huichol

Editorial

9 *Iniciación a un arte ritual*
Margarita de Orellana

Mapa

10 *Territorio tradicional
de los huicholes*

Caminos iniciáticos

12 *Ancestros que nacen*
Johannes Neurath

☉ El inicio del camino ☉

24 *ANTES DEL DILUVIO* Tutukila

Caminos de estambre

26 *Materiales del arte huichol*
Johannes Neurath y Olivia Kindl

☉ Camino al inframundo ☉

30 a *EL VIAJE DEL DIFUNTO* Guadalupe González Ríos

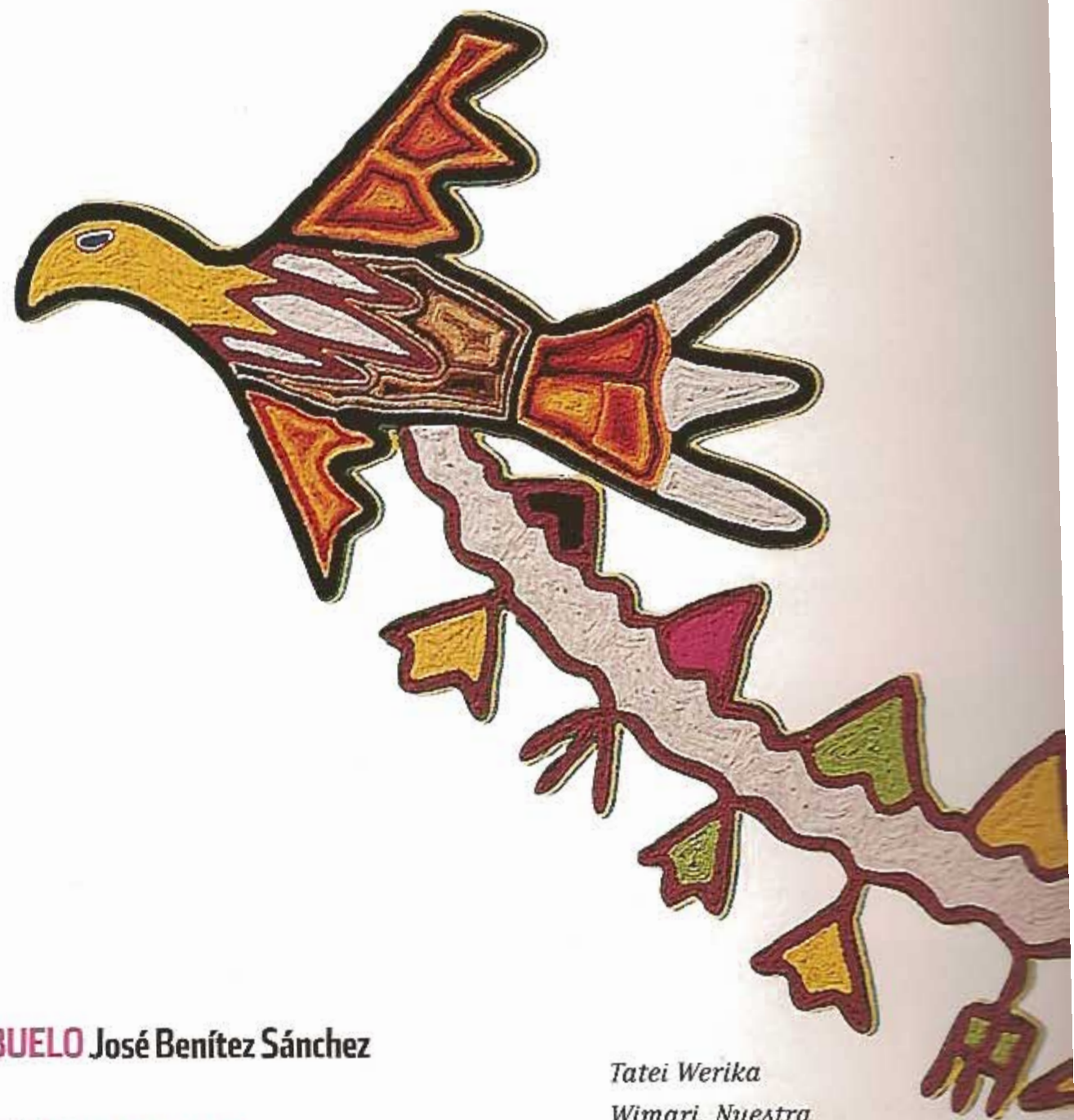
35 *LA FUENTE DE AGUA SAGRADA* Juan Ríos Martínez

Caminando con *nierika*

38 *Corazón, memoria y visiones*
Juan Negrín F.

Caminos cruzados

45 *Protagonistas del arte huichol*
Juan Negrín F.

50 a **Camino de los ancestros**
EL ANDAMIO DE NUESTRO ABUELO José Benítez Sánchez

55 **NUESTRO HERMANO MAYOR ASTAS BLANCAS
ES CONSAGRADO** Tutukila

Camino relatado

57 **Pasos del Caminante Silencioso**
José Benítez Sánchez entrevistado por Olivia Kindl

60 **Camino al amanecer**
WIRIKUTA Juan Ríos Martínez

61 **LA PEREGRINACIÓN DEL VENADO AZUL ES DETENIDA
POR EL ESCORPIÓN** Juan Ríos Martínez

62 **Camino del maíz**
**NUESTRO HERMANO MAYOR VIENTO VECINO
Y NUESTRA MADRE JOVEN ÁGUILA CAMBIAN
EL TEMPORAL DE LAS AGUAS** José Benítez Sánchez

62 a **EL NACIMIENTO DE NUESTRA MADRE MAÍZ**
Guadalupe González Ríos

64 **El final del camino**
LA CAPTURA DE LOS CRISTALES DE LOS ESPÍRITUS Yauxali

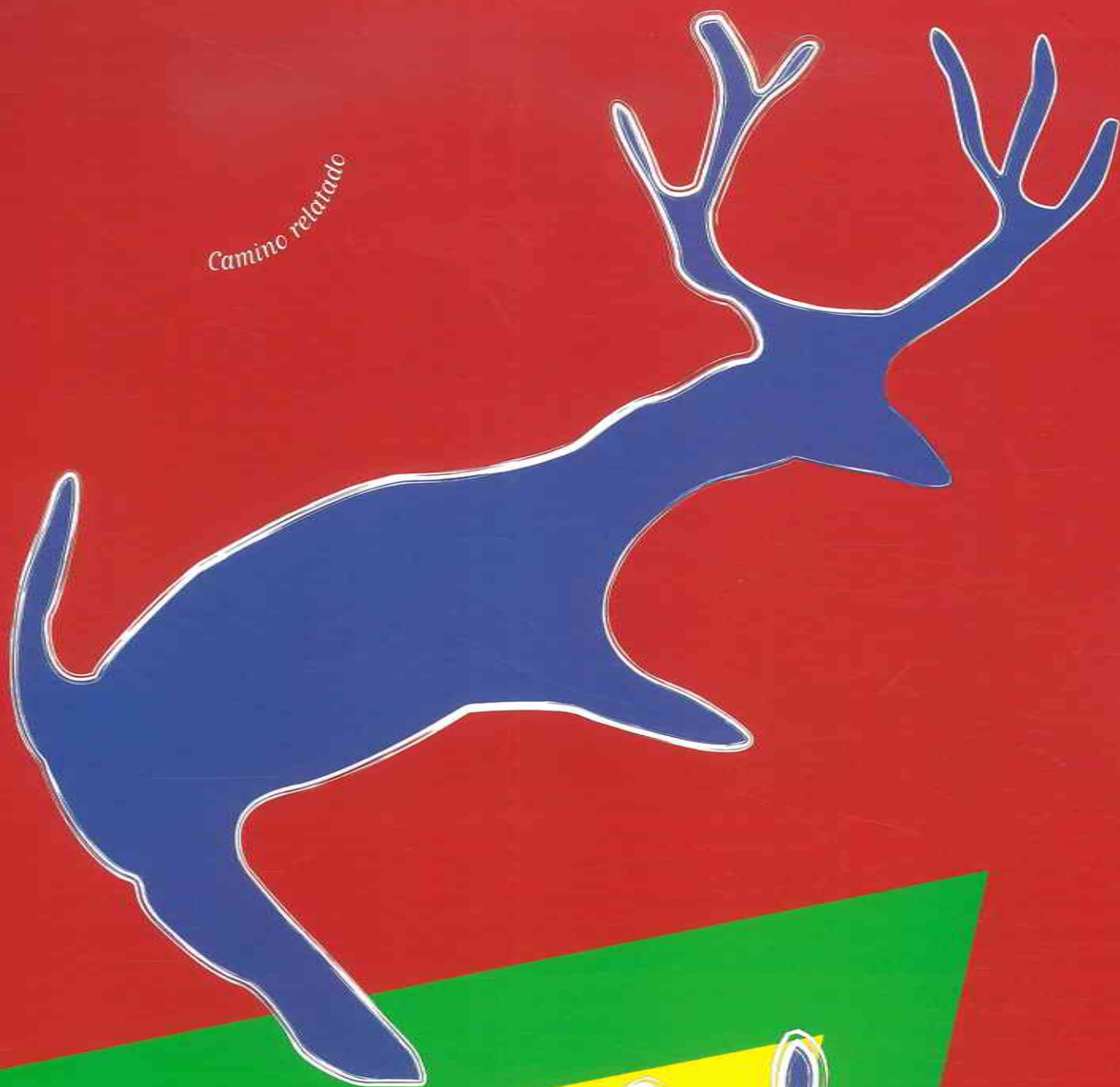
66 **Glosario**

68 **Bibliografía**

69 **Huichol Art** Complete English Version

*Tatei Werika
Wimari, Nuestra
Madre Joven Águila,
en la obra de
Juan Ríos Martínez,
Comunión en Wirikuta,
1973.
122 x 81 cm.*

Camino relatado

¿CÓMO CONCILIAR

UNA VIDA DE DEVOCIÓN Y TRADICIONES CON LAS

EXIGENCIAS DEL MERCADO DEL ARTE? ¿CÓMO INTEGRAR

LA SABIDURÍA INICIÁTICA CON LA VIDA COTIDIANA? EN

ESTA ENTREVISTA, EL ARTISTA HUICHOL JOSÉ BENÍTEZ

SÁNCHEZ, PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS Y

ARTES, NOS DEJA VER ALGUNOS MOMENTOS

DETERMINANTES DE SU VIDA CREATIVA.

Pasos del Caminante Silencioso

Olivia Kindl: ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su iniciación?

José Benítez: Mi nombre huichol es Yukaye Kukame, que quiere decir: "Caminante Silencioso". Viví en la Mesa del Jueroché, como llaman al pueblo de San Pablo. Y allí vivía también mi abuelo, que tenía 105 años.

Él era *mara'akame*, y también mi papá lo era. Cuando yo tenía nueve años, le pregunté a mi abuelo:

—¿También podré ser *mara'akame*?

—Pues cómo no va a poder; usted va a crecer, va a hacerse hombre. Si usted quiere, nosotros lo preparamos aquí mismo en los lugares sagrados: en la barranca, en el cerro, en la cueva. Después, va a salir al mar, al desierto, a varios lugares.

Nos levantábamos a las tres de la mañana para ir a trabajar al campo, al *coarnil*. Yo ponía lumbre en el patio, y allí me sentaba. Ya luego se levantaban mi abuelo y mi papá. Uno de esos días les conté:

José Benítez Sánchez entrevistado por Olivia Kindl

—En la noche me sueño caminando en un barranco por un camino en el que me encuentro un venado, pero vestido a la huichola. Sueño que una muchacha viene y, de repente, le salen orejas, pero la pintura (de *uxa*) se le queda aquí, en los cachetes... Este venado se convertía en mi sueño en hombre y mujer.

Mi papá y mi abuelo me dijeron:

—Creo que es tu hermano venado, tu hermana venada. Usted tiene que concentrarse en algún animal: los venados, o las serpientes, o los escorpiones... el que quiera, pero no revuelva las cosas. Si usted va a hacerse amigo del cascabel, hágalo. Pero cuando el cascabel sea su amigo, no se meta con el venado, con el *imukui* o con el escorpión, porque son celosos.

Les contesté que mejor escogería a los venados. Después, mi papá me dijo:

—Preparemos unos lazos [trampas] para ponerlos mañana. Atraparemos al venado. Eso va a ser tu poder, tu energía.

Hicimos seis lazos, de éstos a los que nombramos *nierika*, malla para atrapar a los venados. Y en la tarde los llevamos al templo (*callihuey*). Mi papá me hizo una vara emplumada (*muwier*) y luego un *yakwa+*, el tabaquero. Estas piezas eran para adquirir poder y energía.

—Mañana temprano salimos a poner los lazos —me dijo.

Recorrimos las veredas, pasamos un arroyo, un barranco, otro arroyo. Y así pasó el día. Al regreso encontramos cuatro venados. Mi padre dijo:

—Por hoy no vamos a hacer nada. Ahí lo dejamos.

—Mira, no les vas a fallar —me advirtieron —vas a durar seis años de compromiso con los venados. Y se van a convertir en varias cosas: en sombra, en mujer, en animal, en mojonera, en roca, en árbol...

Al otro día, nos preparamos para ir a donde estaban los venados. Al final cayó nada más uno. Los otros se escaparon. Cuando llegamos estaba la venada viva todavía. La perrita que teníamos siguió a los demás, y dejó a la que estaba atrapada. Al verlo, mi papá me llamó:

—Ven, rápido, antes de que se muera el animal.

Era un venadito, chiquitito. Lo agarró de las patas delanteras, y luego de las traseras. Lo hizo nudo. El venado estaba vivo aún, brame y brame. Mi papá exclamó:

—Mira... lo vas a matar, y de todo el resuello que te va a entrar de su boca, te vas a inflar como balón.

Le agarré la trompa desde lo delgadito hasta lo grueso. Me soplabá. Entraba el aire frío, era amargoso y helado, entraba viento o polvo. Tenía bien agarrado al venado de las orejas y de los cuernitos; bien pegado a la boca. En ese ratito como que me pegó el mareo. Vi oscuro, con muchos granizos de luz. El venado pateaba. Luego empezó a temblar hasta que murió, pero yo lo tenía en la boca. Por fin lo maté. Ése era el compromiso.

En la noche mi padre dijo:

—Mire, seis años no va a comer car-

ne. Va a tener prohibido comer sal, va a tomar agua hasta mediodía nada más. Vamos a ir a Te'akata a entregar tus ofrendas, porque ya vamos a viajar a Real de Catorce, a Wirikuta.

Cada año yo mataba diez o doce venados: cada día uno, hasta dos... Hacíamos como seis o siete fiestas, y nunca faltaba venado.

Yo seguí pensando, estudiando, seguí mi sacrificio, hasta que por fin terminaron esos seis años. Entonces me nació en el pensamiento lo que yo veía. Le dije a mi papá que quería hacer una tabla. Él la elaboró con madera de chalate. Puse un venado, una flecha, una jicara, con cera y con lana de borrego blanco y negro, porque antes las tablas no se hacían con los colores con los que se hacen ahora. Me figuraba a mí en esa misma tabla. Y cuando fuimos hasta Te'akata, llevaba ese cuadro. Era mi ofrenda.

OK: ¿Cuándo se comenzó a dar a conocer su obra?

JB: Yo trabajaba como barrendero. Hacía el aseo en la oficina del Instituto Nacional Indigenista (INI), cuando estaba el profesor Salomón Nahmad en Tepic. Un día él me dijo:

—¿Sabes hacer cuadros?

—Sé hacer cuadros, pero de los lugares sagrados.

—Déjate de los lugares sagrados. Sácate una idea, hazme un cuadro, yo te lo compro. Te voy a recomendar, pero con tu obra.

Me puse a hacer un cuadro, chiquito y mal hecho. No creas que estaba bien acomodado el hilo, puse un hilo allá y un hilo por acá. Tenía como 18 años. Luego el profesor Salomón Nahmad me dejó encargado de las artesanías:

—Tú vas a cuidar la artesanía, dale chaquira a tus hermanos, manta, llévala a tu comunidad.

Así salí comisionado al municipio de Tepic. Luego me fui a Jalisco y puse un taller de cuadros, en Colotlán. Recuerdo que allí me cayó un señor que se llama Juan Negrín. Me dijo:

—¡Oye, qué bonitos cuadros! Mira, vamos haciendo un trato, véndeme a mí los cuadros, yo te voy a presentar en el extranjero.

Tenía que hacer 20 cuadros, así que me puse a pintar lo que pasó en mi sacrificio. Tuve que hacer el lazo, mostrar cómo atrapé al venado, cómo lo maté con mi boca, y por ahí me seguí acordando de mis preparaciones, de cómo me fui a las peregrinaciones...

Negrín me avisó que se iba a Estados Unidos mientras yo terminaba. Me fui dando a conocer en el extranjero gracias a él. Después publicó una revista, sacó unos catálogos y... varias cosas más.

Vivo de mis obras, si abarato mis cuadros, de nada servirían los sacrificios que he hecho. Presento mis obras en las galerías más importantes de Guadalajara, México, Monterrey, Santa Catarina, Nuevo León, Puerto Vallarta... He expuesto en Massachusetts, Washington, Nueva York, Chicago, Sacramento, San José, Berkeley y Los Ángeles. También he presentado mis cuadros en Canadá y Europa. No puedo presentar una obra comercial. Si vendo, pero trato de que el acuerdo salga del museo. El director establece qué precio vamos a dar o lo que vamos a hacer.

OK: *¿Cuál es para usted la diferencia entre el arte y la artesanía que hacen los huicholes?*

JB: Una copia no tiene el valor de un original. Un original vale porque es la respiración de una mente, el reconocimiento que obtuvo la persona por el sacrificio realizado en un lugar sagrado.

Conozco los cuatro puntos cardinales. Hice mis recorridos para poder hablar de una historia, para decir qué contiene Haramara, Hauxamanaka, Wirikuta y Te'akata. Todo fue mi energía, todo fue mi poder. Es como tener un recuerdo a través de mis dioses antepasados. Hablo siempre del cuerpo del mundo. Y es que nosotros tenemos el cuerpo del mundo. De la cintura para abajo es el inicio del mundo. De la cintura al cuello es el estómago del mundo, donde vivimos hoy. Del cuello para arriba es la cabeza del mundo.

OK: *¿Y el nierika dónde está?*

JB: El *nierika* es la vista, es el punto por el cual podemos ver el mundo. *Nierika* sirve, por ejemplo, para ver el rostro de los dioses. Es un espejo. Es el peyote; todas las motitas, los pelitos, contienen el rostro de los dioses. *Nierika* está aquí, en los cachetes, en lo que es el agujero del hueso de la cabeza. Adentro del *nierika* está el ojo, ahí es donde duerme, ahí es donde ve, ahí es donde conoce...

OK: *¿Y qué más tiene el cuerpo?*

JB: El *iyari*, que está en la caja del cuerpo del lado izquierdo. Es el corazón. Y luego, el *k+puri*, está a la altura del cuerpo. Hay una energía que circula en todo el cuerpo y que conecta al *nierika*, al *iyari* y al *k+puri*. La respiración viene siendo esa energía. El cuerpo del mundo también respira en los volcanes, en los remolinos de Wirikuta... La vida del mundo es la vida del cuerpo de nosotros, es lo que los dioses nos dejaron.

OK: *¿Cómo fundó la comunidad de Zitak+a?*

JB: Yo quería tener cerca de Tepic una comunidad indígena para mantener la cultura, las tradiciones, la costumbre y la peregrinación. Cuando Emilio M. González era gobernador, solicité formar esta comunidad, el 22 de octubre de 1972. Como fundador de la colonia, llamé a un grupo de peregrinos para enseñarles también a que fueran chamanes. Todavía no había un templo (*callihuey*). Lo tuve que pedir cuando comencé con la colonia. Al año ya estaba el *callihuey*, e inmediatamente se nombró al gobernador tradicional. Nació todo el gabinete: *jicareros*, *tenatsi*, consejeros...

La idea era que Zitak+a fuera la rama más importante de San Andrés Cohamiata. Las autoridades tradicionales de todas las comunidades firmaron un acuerdo, en Haramara para que Zitak+a fuera un lugar sagrado. Las autoridades lo firmaron todo en Haramara.

OK: *¿Y usted tiene muchos alumnos?*

JB: En Zitak+a he enseñado a 18 o a 20. Les expliqué los cuadros y también sus significados.

OK: *¿Y cómo ve a las nuevas generaciones de artistas huicholes?*

JB: Ni platico con ellos, porque trabajan sólo por dinero. Y como el gobierno les compra, como intermediario, no respetan el arte ni los lugares sagrados. Esas personas que ahora están figurando le están metiendo mucha técnica, mucha simetría. Aquí tenemos compañeros que son tepehuanes y que hacen cuadros. No son como nosotros que creemos en nuestras tradiciones. Se está perdiendo nuestro arte, nos estamos choteando. Nos estamos acabando. Está bien que uno se quiera hacer artista, pero se debe realizar el sacrificio; comprometerse a no fallar a las fiestas de nuestra tradición. Ésa es la fuerza, es la energía. Ahora no hacen fiestas, no hacen más que trabajar pensando que por ahí, lejos, suceden las fiestas, que por ahí algunos hacen el sacrificio.