

Narración Material de Historias: Aspectos sobresalientes de la Colección Nativo Americana
20 de enero a 21 de mayo, 2023

Preparada por la Dra. Samantha Majhor, Profesora Asistente del Departamento de Inglés, esta exposición presenta una selección de obras de creadores indígenas. La exposición servirá como un laboratorio de objetos, donde el espacio de la galería se utilizará como un salón de clases para los estudiantes de los cursos de primavera 2023 de la Dra. Majhor. Los estudiantes explorarán la cultura material y los materialismos, el papel de los objetos no humanos como narradores, el conocimiento indígena y las formas de conocimiento, además de la tensa historia de la aplicación de estándares museológicos a objetos culturalmente específicos.

La investigación para esta exposición fue realizada por Kate Rose, candidata a doctorado en inglés en la Universidad Marquette y Becaria de Participación Académica del Museo de Arte Haggerty con el apoyo de investigación adicional de Dawn Scher Thomae, Conservadora de Colecciones Antropológicas en el Museo Público de Milwaukee, y por último, Grace Pelisek y Alyssa Rieger, estudiantes de posgrado en los Programas de Antropología y Estudios de Museos de la Universidad de Wisconsin Milwaukee.



Artista una vez conocido(a)

Chaleco de cuero con cuentas Lakota o Yankton, 1905-1920

Cuero, cuentas de vidrio, tela e hilo

96.4.46

Obsequio de la Sra. Colet Coughlin

Antes de que los europeos llegaran a Norteamérica, las mujeres nativo americanas a menudo decoraban la ropa y otros artículos con púas de puercoespín teñidas, así como con cuentas hechas de piedras, conchas, huesos, semillas y otros artículos. Las cuentas de vidrio, como las que ves en este chaleco, los nativo americanos podrían haberlas conseguido a través del comercio con los colonos europeos a mediados del siglo XIX. Al mismo tiempo, el estilo de las cuentas decorativas también cambió: de un trabajo de bandas rectas a diseños allover (por todas partes) con patrones detallados como los representados aquí. La confección de este chaleco de caballero adulto muestra una influencia europeo-estadounidense que era común a finales del siglo XIX y principios del XX.

Este chaleco, que probablemente fue utilizado con fines ceremoniales en lugar de uso diario, muestra la puntada Lane (también conocida como puntada perezosa), en la que se ensartan de 6 a 12 cuentas entre las puntadas, creando un efecto ondulado. Esta técnica es adecuada para líneas rectas y patrones geométricos y es utilizada por varios grupos en las llanuras del norte y del centro.

Los motivos visibles en este chaleco son nubes, puntos por todos lados, flechas, relámpagos y cruz cuadrada/estrella/cuatro direcciones. Además, hay tres líneas similares a un diseño de árbol bifurcado invertido a lo largo de la parte inferior de los diseños de nubes.

El fondo azul es común para las tribus Teton y Yankton Dakota. El color azul puede representar un cuerpo de agua, el cielo, las nubes, el viento, el oeste, los relámpagos, los truenos o la luna. El color rojo está asociado con heridas, guerreros, madurez, puesta del sol, truenos, relámpagos y formas de vida animal/vegetal, mientras que el negro podría significar victorias, enemigos muertos o la noche.

Este chaleco pudo haber sido diseñado y creado por una mujer para un hombre. Nosotros, como observadores de este objeto, podemos intuir sobre el significado asociado con estos diseños. Los triángulos dobles en el frente, por ejemplo, podrían simbolizar un pájaro, y las líneas que irradian de ellos podrían representar un relámpago, permitiéndonos suponer cuidadosamente que esta imagen es un pájaro del trueno. Las formas triangulares en la parte trasera del chaleco pueden representar el hogar, las montañas o puntas de flechas. Las cruces que ves pueden representar la estrella de la mañana o la estrella del norte, o pueden representar la cruz cristiana, o una combinación de ambas. Aunque el significado de cada diseño individual pudiera identificarse con plena seguridad, el chaleco como una obra completa cuenta una historia que sólo el creador y la persona para quien se hizo el chaleco pueden comprender.



Artista una vez conocido(a)

Mocasines con cuentas cheyenne, c. 1940-1950

Cuero, ante y cuentas

96.4.74 a/b

Obsequio de Colet Coughlin

Al igual que el chaleco que se muestra en esta exposición, los nativos americanos pudieron haber conseguido las cuentas que aparecen en estos mocasines a través del comercio con los europeos después de 1840. Estos mocasines también se fabricaron utilizando la puntada Lane (también conocida como puntada perezosa). La tribu cheyenne usaba este estilo de costura, pero quedaba plano y alineado de manera uniforme en toda la pieza. Esto se debe a su técnica de enrollar el hilo al final de una fila alrededor de la última cuenta de la fila anterior y tensarlo, lo que creaba un efecto de superficie acanalada.

El patrón en forma de lazo o en forma de K consecutivos que se ve a lo largo del centro y los lados de estos mocasines es un diseño clásico cheyenne que se usó en los parfleches pintados y en los primeros trabajos con cuentas. Estos mocasines también tienen el motivo retorcido a lo largo de la suela y en la parte superior del mocasín. La línea roja hecha de cuentas, que rodea la suela de estos mocasines, puede representar la esperanza de vida, las mujeres o sus años fértiles.

Además, los motivos tipi cheyenne tenían rectángulos incluidos que llegaban hasta el borde del triángulo, que también se pueden apreciar en estos mocasines. Los colores comunes utilizados por los cheyenne incluyen blanco, azul, amarillo, rosa, verde y, a veces, negro. El motivo blanco y verde podría representar un camino recorrido durante el verano, mientras que los triángulos azules podrían representar las montañas o el hogar.

Estos mocasines tienen suelas completamente cubiertas de cuentas que algunas mujeres de las llanuras comenzaron a crear alrededor de 1890. Este diseño indica que los mocasines no fueron pensados para el uso diario. Es posible que los hubieran creado para que los usara alguien distinguido, para honrar a alguien en un evento especial o como obsequio. Las suelas con cuentas significan prestigio, lo que sugiere que los usuarios eran adinerados, poseían caballos y no tenían que pisar el suelo. Al igual que el chaleco con cuentas que también se muestra en esta exposición, los diseños que se aprecian en estos mocasines cuentan una historia que sólo su creador puede leer y comprender completamente.

Texto para todos los cestos

Los pueblos indígenas del suroeste fabricaban cestas principalmente utilizando tres técnicas: acordonado, espiral cosido y pleita. El acordonado entreteje tres tiras en un proceso similar al textil, mientras que el espiral cosido requiere que el fabricante envuelva firmemente las tiras y las cosa en su lugar. La técnica pleita se realiza trenzando fibras rígidas, lo que da como resultado cestas más resistentes. Muchos de los mismos materiales empleados en el pasado como brotes de sauce, cáñamo indio, hojas de yuca, morera y corteza de arbusto de palo de grasa todavía se utilizan en la actualidad.



Artista una vez conocido(a)

Cesta con agarraderas de espiral cosido del pueblo hopi en Second Mesa, década 1960

Plantas naturales y teñidas y fibras de árbol

96.4.18

Obsequio de la Sra. Colet Coughlin

Éste es un ejemplo de una cesta contemporánea con agarraderas de espiral cosido del pueblo hopi en Second Mesa. Las tiras de yuca se enrollan con tanta fuerza alrededor del manajo de fibras original que las puntadas parecen estar entrelazadas. Las cestas hopi se hicieron más elaboradas entre 1930 y 1960, utilizando espacios negativos y positivos para realzar los elementos del diseño geométrico. Esta cesta tiene un punto radiante o motivo de estrella en el centro con una serie de pétalos que continúan hacia los lados de la misma, lo cual es un diseño típico hopi. Este diseño a menudo se representa en colores alternos naturales de color canela, negro, rojo y amarillo, como se aprecian aquí.



Artista una vez conocido(a)

Cesta de espiral cosido del pueblo hopi en Second Mesa, década 1960

Plantas naturales y teñidas y fibras de árbol

96.4.41

Obsequio de la Sra. Colet Coughlin

Éste es un ejemplo de una cesta contemporánea de espiral cosido poco profunda del pueblo hopi en Second Mesa. Esta cesta estaba hecha de manojos bien enrollados de hiliaria jamesii o ericameria firmemente cosidos con tiras de hojas de yuca. Las personas que tradicionalmente las hacían utilizaban el color de los materiales, los blanqueaban al sol o los alteraban hirviéndolos con pigmentos como el ocre o las semillas de girasol.

A finales del siglo XIX, se utilizaron tintes de anilina, pero muchos cesteros regresaron a las técnicas tradicionales de tinte después de principios del siglo XX. En general, los diseños tenían que ver con formas de vida (ej. flores, maíz, venados, águilas, tortugas, kachinas, humanos, etc.) y con patrones geométricos.

Esta cesta tiene anillos concéntricos de puntos radiantes, a veces denominados diamantes apache. Un elemento común de las bandejas hopi son varios rollos blancos en el centro antes de comenzar el diseño, una técnica empleada aquí. En el siglo XX, hubo una gran demanda de estas cestas en el mercado, ya que se hacían para obsequiarse, a menudo para venderse a personas que no pertenecían a la tribu. Dado que esta cesta se hizo en la década de 1960, probablemente estaba destinada a la industria del turismo, sin embargo, tradicionalmente la cesta de espiral cosido del pueblo hopi en Second Mesa a menudo se la regalaba el novio a la novia como obsequio de bodas.



Artista una vez conocido(a)

Cesta de espiral cosido de los pápagos del suroeste, década de 1930

Plantas naturales y teñidas y fibras de árbol

96.4.20

Obsequio de la Sra. Colet Coughlin

Las cestas pápago tradicionales son como las cestas tohono o'odham en forma, técnica y diseño, pero están fabricadas con materiales locales como la hierba de oso para el cordel y el sauce y la garra del diablo para las tiras de costura. Éste es un ejemplo de una cesta de espiral cosido en forma de cuenco de los pápagos hecha de sauce. Debido al clima seco en el que viven, el pueblo pápago usa brotes de sauce y hierba de oso (conocida localmente como palmilla) y, con menos frecuencia, yuca para hacer cestas. Esta cesta está decorada con garra del diablo negra en un diseño geométrico que incorpora un motivo escalonado y lineal.



Artista una vez conocido(a)

Bandeja plana de espiral cosido de los tohono o'odham del sureste, 1900-1920

Plantas naturales y teñidas y fibras de árbol

2 ¾ x 19 ¾ in

96.4.17

El pueblo pima (tohono o'odham) vivía a lo largo de los ríos (ej. Gila, Salt, Yaqui y Sonora) y tenía acceso a materiales para cestas como el sauce que se usaba para las tiras y las plantas colas de gato que se usaban para la base de los espirales cosidos. La cestería tohono o'odham es conocida por su uniformidad en el tamaño y la ubicación de las puntadas, con diseños generalmente geométricos y abstractos. El diseño de esta cesta es de un torbellino centrípeta compensado por bloques rectangulares o trapezoidales. Esta cesta también tiene un patrón en forma de "vórtice", que se aprecia en el disco negro central con cinco triángulos radiantes. Los nombres de muchos de estos diseños geométricos (ej. alas de mariposa, huellas de coyote, etc.) fueron concebidos por comerciantes o coleccionistas blancos y no los usaba el propio pueblo tohono o'odham. La bandeja se usaba con mayor frecuencia como plato para poner o servir comida.



Artista una vez conocido(a)
Nativo americano (probablemente Lakota) parfleche, principios del siglo XX
Cuero crudo y pigmento
86.8.5
Compra del Museo, Legado The Cava Ross Estate



Artista una vez conocido(a)
Nativo americano (probablemente Lakota) parfleche, principios del siglo XX
Cuero crudo y pigmento
86.8.6
Compra del Museo, Legado The Cava Ross Estate



Artista una vez conocido(a)
Nativo americano (probablemente Lakota) parfleche, fecha desconocida
Tinte vegetal y cuero
83.39.1a
Obsequio de la Srta. Meryl Goldfarb (de soltera Hollis Pinsof)



Artista una vez conocido(a)

Nativo americano (probablemente Lakota) parfleche, principios del siglo XX

Cuero crudo y pigmento

86.8.2

Compra del Museo, Legado The Cava Ross Estate

El término *parfleche* proviene del francés "parer" (parar o desviarse) y "fleche" (flecha) y fue utilizado originalmente por los exploradores francocanadienses para referirse no sólo a los escudos de guerra hechos de cuero crudo pesado, sino también a la piel sin curtir y, asimismo, cualquier otro objeto fabricado con ese material. Hoy en día, se usa para designar las carteras en forma de sobre, pintadas, dobladas y hechas de cuero crudo.

Los parfleches fueron creados por mujeres tribales, quienes completaban todo el trabajo de estirar, dar forma y pintar los sobres. A fin de que el pigmento penetrara adecuadamente en el cuero crudo, los diseños de parfleche se pintaban mientras los cueros estirados estaban húmedos y antes de doblarse. Es decir, los diseños de parfleche debían planificarse meticulosamente antes de comenzar a elaborar el sobre.

Los parfleches* son objetos multifuncionales, que sirven no sólo como herramienta para transportar alimentos, ropa y otras posesiones materiales, sino también como medio de comunicación, expresión artística personal, identificación tribal y práctica espiritual. Las imágenes que cubren las superficies de estas carteras de cuero crudo se presentan de manera independiente como obras de arte, pero también permitieron identificar al creador, incluso si esas identidades ahora se han perdido. Además, estos diseños son una forma de medicina que brinda protección al destinatario. Al igual que el chaleco y los mocasines, las imágenes presentadas en estos parfleches son textos que, finalmente, sólo pueden ser leídos en su totalidad por la persona que los creó.

Aunque los lakota/sioux occidentales están compuestos por siete tribus estrechamente aliadas: los oglala, brulé, minniconjou, sans arcs (del francés "sin arcos"), two kettles (dos hervidores), blackfeet (pies negros) y hunkpapa, la falta de documentación en torno a la creación de formas de arte individuales y las elecciones estilísticas significa que su arte debe considerarse como una tradición colectiva. A menudo, los parfleches también se creaban para venderse, intercambiarse o regalarse, por lo que no es de sorprender que se encontraran ciertos parfleches geográficamente distantes de la región en la que probablemente se elaboraron.

*Es importante señalar que el término *parfleche* proviene del francés canadiense. Cada tribu tiene su propia palabra para estas carteras.