

Diálogo con Olave, Palomino, Mendivil y Mérida,
maestros de la imaginería popular religiosa.

*A conversation with Olave, Palomino, Mendivil and
Merida, masters of popular religious imagery.*

LA NAVIDAD EN MANOS CUSQUEÑAS

CHRISTMAS CRAFTED
BY CUZCO ARTISANS

Por / By: Verónica Saenz Fotos / Photos: Sengo Pérez

Mendivil, Olave, Palomino y Mérida, algunos de los artistas cusqueños de reconocida trayectoria nacional e internacional, poseedores de premios por la calidad de sus obras, son hoy maestros de la imaginería popular. En estas páginas vuelcan su sentir sobre el arte, el sincretismo religioso y el Santuranticuy, feria en que los artesanos, desde el tiempo de la colonia, venden sus obras en la Plaza de Armas, cada víspera de Navidad.

Mendivil, Olave, Palomino and Mérida are some of the best-known Cuzco artists who have a well-worn local and international track record. Decked with prizes and medals for the quality of their work, today they are maestros of folk imagery. In the following interviews give their opinions on art, religious fusion and the Santuranticuy, the arts and crafts fair where since colonial times artisans sell their wares in the main square each Christmas.

EDILBERTO MERIDA RODRÍGUEZ

A pesar de no provenir de una familia de artesanos, Edilberto Mérida lleva el arte en la sangre. Nació en el barrio de San Blas, Cuzco, un 24 de febrero de 1929. "Al comienzo yo hacía esculturas en madera, pero vi que la arcilla era más plástica para sacar más fuerza en mis obras" -cuenta Mérida mientras va moldeando la arcilla, con increíble plasticidad y velocidad.

Tus obras se caracterizan por la fuerza en sus manos y pies, ¿representan al hombre del campo quizás?

"Sí, son características de mi trabajo porque destacan a mi raza, al indio, al campesino, las manos más desarrolladas porque están aferrados a la tierra y tienen los pies grandes de tanto que camina. El modelado lo hago rápido pero el proceso de realizarlo me lleva, de acuerdo al tamaño, entre 20 a 30 días. Tengo que preparar el barro, amasarlo y luego lo comienzo a esculpir. Trabajo solo, utilizando solamente mis manos, por eso cada pieza es original".

Actualmente existen varios imitadores...

"Se puede decir que existe una escuela Mérida, no solamente aquí en Perú, sino también en el extranjero. No les tengo recelos, lo hacen porque es una cosa buena; en Pucará, en Puno, todo un pueblo trabaja esta línea".

Por dónde andará tu próximo paso artístico?

"Seguiré con mis esculturas, pero en el futuro estoy proyectando hacer murales en alto relieve, también me han cursado invitaciones a varias universidades y colegios donde daré charlas y enseñaré. Acabo de regresar de Cuba donde estuve dando clases en un centro tecnológico; pero mis discípulos son mi familia, mi esposa Josefina, quien hace pequeñas esculturas y mi hija Antonieta Mérida.

¿Qué significa para ti el Santuranticuy?

"Mira, mis recuerdos no son los mejores; en 1962 yo saqué mis pequeños trabajos en arcilla a esta fiesta tradicional, pero la gente no entendía el significado de mis obras, hasta se reían... ese año no me compraron nada".

Despite the fact he doesn't come from a family of artisans, Edilberto Mérida has art in his blood. He was born in the district of San Blas, Cuzco on February 24, 1929. "In the beginning I made wooden sculptures, but I soon discovered that clay was much more elastic to give my works more force," Merida says while he works the clay at top speed.

Your work stands out for the force of your characters' feet and hands. Is that representative of the farmer?

Yes, these are characteristics of my work because that's what stands out about my race, the Indian, the peasant. The hands are highly developed because they're linked to the soil, and the figures have large feet because we walk so much.

I put the model together fairly quickly, but to make it takes me 20-30 days depending on the size of the figure. I have to prepare the clay, knead it and then start sculpting. I work alone, using just my hands. That makes each piece original.

These days you have no end of imitators...

You could say that there's a Merida School, not just here in Peru but also abroad. It doesn't bother me, they do it because it's good. In Pucará, Puno, people all over work along these lines.

What's your next artistic direction?

I'm going to keep making sculptures, but they will be in bas-relief in the future. I've also received invitations from several schools and universities where I plan to give talks and teach. I just got back from Cuba where I was teaching classes in a technological academy. But my real disciples are my family, my wife Josefina, who makes small sculptures, and my daughter Antonieta Mérida.

What does Santuranticuy mean to you?

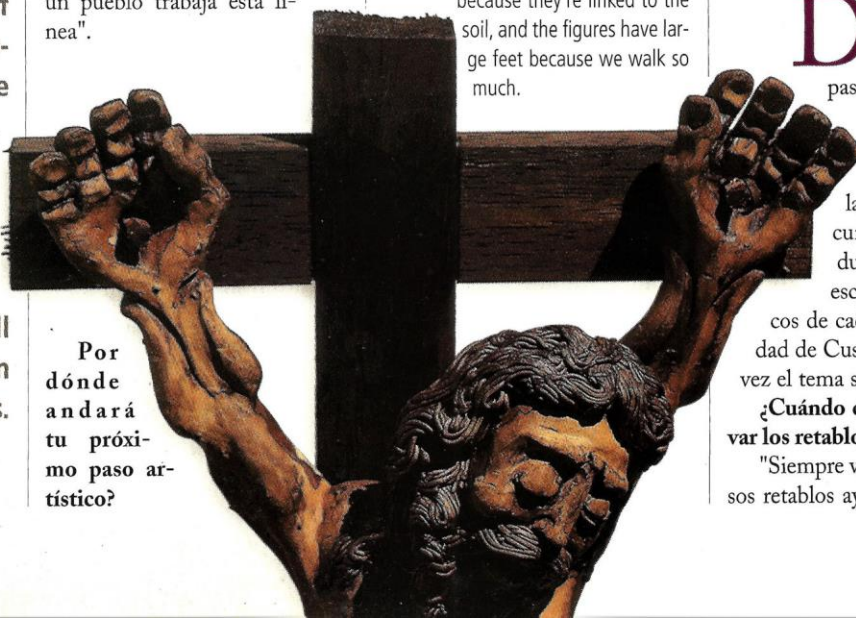
Well, I don't have particularly good memories of it. In 1962 I took my small-scale clay works to this traditional festival, but the people there didn't understand the meaning of my art, and laughed at me. That year no one bought anything.

MAXIMILIANA PALOMINO DE SIERRA

Doña Maximiliana sigue desde hace cuarenta años los pasos de su padre y reconocido maestro, Fabián Palomino. Se inició con la muñequería "documentada", reproduciendo en pequeña escala los trajes típicos de cada rincón y festividad de Cuzco y del Perú. Esta vez el tema son sus retablos.

¿Cuándo comienzas a innovar los retablos?

"Siempre veíamos a los famosos retablos ayacuchanos, enton-

ces decidimos hace 25 años, junto a mi esposo, crear los retablos cusqueños, decorados con fondos de paisajes conocidos de Cuzco y con figuritas representando nacimientos, fiestas populares, peleas de gallos o toros. En las tapas llevan pintados la ventana colonial cusqueña y con ellas el Kantu y la Malva, típicas flores de aquí".

¿Acudes a vender al Santuranticuy?

"No, porque actualmente en el Santuranticuy se venden trabajos en serie, al por mayor, sobre todo los niños Manuelito hechos por jóvenes artesanos. A nosotros como a Mendivil, Olave y Mérida, ya nos vienen a comprar a la casa porque son obras más acabadas y tienen mayor valor".

¿Qué significan para ti las creencias populares?

"Yo soy netamente católica y los rituales que plasmamos en nuestros trabajos son más por pedido, aunque no niego, se puede creer porque cuando se hace el pago a la casa... siempre es bueno pagar a la tierra, respetar a los ancestros".

¿Cómo festejas tu Navidad?

"Como es costumbre hay que ir al Santuranticuy a comprar figuras para regalar a familiares y amigos. Generalmente nosotros, los artesanos, hacemos nuestro propio nacimiento y a veces, entre artistas, nos regalamos obras de nuestra propia creación. Luego de las visitas venimos a la casa con todos mis hijos y esperamos a las doce de la noche que nazca el niño. El Santuranticuy es una fiesta muy bonita en Cuzco, de mucha devoción y alegría".

For forty years Maximiliana has been following in the footsteps of her father, the

well-known artist Fabian Palomino. She started up making dolls that on a small scale recreated the typical dress of each area and festival of Cuzco and Peru. But now she is working on the boxed scenes known as retablos.

When did you start to innovate with the retablos?

We had long admired the Ayacucho retablos, so 25 years ago together with my husband we decided to create Cuzco-style retablos. Our scenes were to be decorated with well-known landscapes from Cuzco as well as figures representing nativity scenes, popular festivals, cockfighting or bullfights. The lids were painted with the Cuzco colonial windows and flowers from the region like the Kantu and Malva.

Do you sell your wares at Santuranticuy?

No, because people are selling mass goods at Santuranticuy these days, above all the Manuelito infants made by young artisans. People come and visit artists like the Mendivil, Olave and Merida at our homes because our works of art are better made and are worth more.

What do popular beliefs mean to you?

I'm Catholic, and the rituals that we portray in our work are usually by request. Of course, I can't deny that sometimes I believe when people make an offering to their home. It's always a good idea to make offerings to the earth, to respect our ancestors.

How do you celebrate Christmas?

As is the custom, I go to the Santuranticuy festival to buy figures to

give as presents for friends and relatives.

Generally those of us who are artisans make our own nativity scenes, and sometimes between artists, we give each other pieces that we have made ourselves. Then after all the visits, we come home with all our children and await midnight, when the infant Christ is born. Santuranticuy is a pretty festival in Cuzco, with a great deal of joy and devotion.

ANTONIO OLAVE PALOMINO

Antonio comenzó a trabajar en la artesanía desde pequeño, pero fue en 1950, cuando atraído por la escuela cusqueña, realiza con madera de maguey, cola, tiza, yeso, tela y pintura, al niño Jesús que él bautizó como "Niño Manuelito".

¿Cómo comienzas a trabajar en imaginería colonial?

"Con el terremoto de 1950 muchas colecciones particulares de imaginería y cuadros coloniales se destruyeron y como conocían mi avance en el trabajo, me traían sus obras y al restaurarlas aprendí los secretos de la época.

Luego yo saqué mis niños Manuelitos, así les puse porque Jesús iba a llamarse Emanuel".

Dentro de sus creaciones, la más conocida es la del niño Manuelito que se ha clavado una espina en el pie. ¿De dónde ha recogido esa historia?

"En 1955 me llevaron a un poblado llamado Vilcabamba, al pie del nevado Salcantay, para reparar una imagen. Durante la restauración escuché en el pueblo a los más ancianos la historia de que estando los niños jugando en los pastizales siempre aparecía un niño, que era Manuelito, y luego desapare-

cía, pero una vez que jugaban los niños, a uno de ellos se le clavó una espina en el pie y se puso a llorar. De pronto apareció el Manuelito y les mostró que él también se había clavado una espina, en ese momento el niño del pueblo dejó de llorar y se puso a reír. Manuelito sacó su espina, go-teándole un poquito de sangre, el niño también. Luego Manuelito desapareció y todos siguieron jugando".

Caminando por las calles de Cuzco, visitando las tiendas, he visto que se venden muchísimos niños Manuelito....

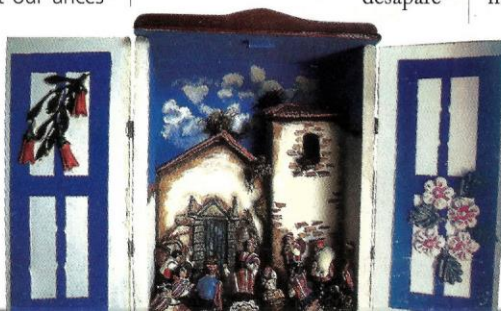
"Este modelo es mío, si alguien lo está copiando yo no puedo reprocharle, no puedo decir nada... en fin, el pueblo califica. Es como decir que el pan sale del horno sabroso para que todos lo coman, pero reconociendo quién fue el panadero, por eso estos señores que están trabajando mi modelo deben reconocer a su creador y no decir que es su obra".

Sus obras mezclan la religión católica heredada de España con elementos andinos, como las elementitas o rasgos faciales, como su obra "la Virgen Chola". ¿A qué se debe?

"Porque me gusta, porque como cusqueño, como peruano quiero que lleve el vestido indígena. Si mi sangre lleva el 50% de sangre española y el 50% de sangre indígena, mi obra debe seguir el mismo camino".

Te reconoces como católico, pero ¿qué significado tienen para ti los ritos andinos?

"Creo en nuestros maestros curanderos, llamados pampamisayoc, que pueden curar cuando la medicina fracasa y también hago mis ofrendas a la tierra, con su hoja de coca y agregándole su maicito... hay que cumplir con esa costumbre, si usted ha ofrecido muchas cosas y no lo paga, no lo cumplió, está cerca de sucederle cualquier desgracia. Así como tengo mitad sangre española y mitad india, igual con mis obras y la religión".

Antonio started working in arts and crafts since he was a small boy, but 1950 marked the year when, drawn by the Cuzco School of painters, he put together wood, glue, chalk, plaster and paint to craft the infant Christ that he baptized as the Child Manuel.

How did you get started working in colonial imagery?

The 1950 earthquake destroyed many private collections of images and colonial paintings. As people knew of my skills, they brought me their works of art, and as I restored them, I learned many of the secrets of art from that period. Then I invented my Child Manuel, which I gave that name because Jesus was originally going to be called Emanuel.

The best known of your creations is the figure of Child Manuel that has a thorn in his foot. Where did you get that story from?

In 1955 I was taken to a village called Vilcabamba, at the foot of the Salcantay volcano, to repair a damaged image. While I was working on its restoration, the town elders told me the story of how when children were playing in the fields, a child called Manuelito always appeared and then disappeared. But once when the children were playing there, one of them stepped on a thorn and began to cry. Manuelito appeared and showed them that he also had a thorn in his foot, where upon the other boy stopped crying and began to laugh. Manuelito plucked out his thorn, dripping blood, whereupon the other boy did likewise. Then Manuelito disappeared and the children continued playing.

Walking through the streets of Cuzco, and visiting the stores, I have seen that many Manuelitos are being sold...

Well, the model is mine. If someone is copying it, I can't reproach him... in the end, the people will judge the quality. Like when the bread is fresh out of

the oven and tasty for all to eat, but people recognize who was the baker. Well, these artists who are working with my model should recognize who was the creator and not say that they made it.

Your work mixes Catholic religion from Spain with Andean facets such as clothing or facial features, like your work the "Indian Virgin". What's behind that?

Because I like it, because as a Cuzco native and a Peruvian, I want to wear native clothing. I am half Spanish and half indigenous, so my work should reflect that ethnic mix.

You admit you're Catholic, so what meaning do the Andean rituals have for you?

I have faith in our folk healers called pampamisayoc, who can cure patients when modern medicine has failed, and I also make offerings to the earth, coca leaf and some corn. One has to comply with this custom --if you promise a great deal and don't comply, something terrible could happen to you. Just as my blood is half Spanish and half indigenous, so is my work and my religion.

JUANA MENDIVIL DUEÑAS

El famoso artista Don Hilario Mendivil, ya fallecido, hizo de su familia sus discípulos.

"Mi abuela no quería que mi padre fuera artesano porque la artesanía entonces no daba dinero, pero además mi abuela que hacía imaginería tradicional, se avergonzaba porque mi padre hacía sus imágenes con cuellos largos, a escondidas bajo la cama para que no lo descubriesen" --relata Juana Mendivil, su hija.

Qué significa para ti el Santuranticuy?

"Mis padres decían que era la única fiesta en la que podían vender sus santos y angelitos, por eso la esperaban ansiosos durante todo un año. Nosotros tenemos un sitio logrado, por eso es que ac-

tualmente no acudimos a la feria a vender, sólo cuando hay exposiciones pues hay que dar cabida a los nuevos artesanos para que ellos se hagan conocidos".

Para ti qué significado tiene realizar estas obras de imaginería popular?

"Innovar el arte religioso; hoy mezclamos la religión católica con las creencias indígenas. Me decían que yo era incapaz de hacer obras de lo que llaman sincretismo religioso y que sólo hacía los reyes y nacimientos que mi padre había creado. Yo demostré que podía".

Al margen del desafío, llevas ese sentir?

"Lo llevo dentro y lo respeto, pero no dejo de lado la mano de Dios, por eso mi creación es el Apu, espíritu del cerro, desde donde surgen las manos de Dios y están en la tierra, porque el poder de la tierra es la mano de Dios".

Algunas palabras sobre el Santuranticuy, para los nuevos artesanos...

"Que no desaparezca esta fiesta popular y que los nuevos artesanos sean creadores de sus propias obras, que sean capaces de innovar dentro de ellas y no sean solamente copistas, para no ver en las tiendas siempre los mismos trabajos".

The late artist Hilario Mendivil turned his family into his disciples. "My grandmother didn't want my father to be an artisan because arts and crafts in those days didn't pay. What's more, my grandmother made traditional

nal images, and felt ashamed when she saw my father make these images with long necks, clandestinely under the bed covers so that he wouldn't be discovered," said his daughter Juana Mendivil.

What does Santuranticuy mean to you?

My parents used to say it was the only festival where they could sell their saints and angels. So they waited for it anxiously all year-long. We are now well-known, which is why we don't sell at the fair, only when there are exhibitions, as one should make room for new artisans, so they can make a name for themselves.

What does making these folk images mean to you?

Its all about innovating religious art. Today we mix up the Catholic religion with widespread beliefs. People used to say that I was incapable of producing works that reflected that religious fusion and that I merely made the kings and nativity scenes that my father invented. But I showed them that I could.

Besides the challenge of it, do you feel this religious fusion inside?

It's in my blood, and I respect it, but I don't forget God. That's why my creation is the Apu, the mountain god, where the hands of God are evident and are in the Earth, because the power of the earth is the hand of God.

What's your view of Santuranticuy so that the new artisans can learn...

This popular festival must not disappear. The new generations of artists should create their own works, they should be able to innovate within themselves and not just copy others, so we don't always see the same work in the stores. ■

