

Tita Rubli Orfebrería con sentido social

FILIGRÉE
WITH FRINGE
BENEFITS

Texto/Text JUANA HERRERA
Fotos/Photos ANA LOURDES HERRERA
Traducción/Translation ALISON STEWART

En corto

- Tita diseña aretes, dijes y pulseras. Trabaja sobre los mismos elementos de la tradición mazahua, pero les imprime un toque moderno. Sobre un corazón, por ejemplo, dibujó los elementos que forman parte de la gráfica mazahua, como las hojas, y las líneas suaves simulan las curvas de la filigrana.
- Pronto lanzará una colección de joyería con motivo del Bicentenario, que diseñó con Marisol Velasco como socia. Presentarán arracadas y lupas con motivos ornamentales que prevalecían en la época de la Independencia.
- Cuando los artesanos hicieron la réplica de las arracadas de Frida Khalo, celebraron un ritual muy especial para pedir el permiso de sus ancestros, ya que están convencidos de que algún familiar suyo las diseñó".

Comunicóloga y fotógrafa por formación, la vida se encargó de llevar a Tita Rubli (ciudad de México, 1961) por el camino del diseño de joyas, aunque ella no cree en las casualidades. "Estaba yo en el Estado de México haciendo fotos de unos textiles, cuando alguien me mostró las típicas arracadas mazahuas y me preguntó si me interesaban. Yo dije que sí. Partimos para San Felipe del Progreso y de ahí a una comunidad llamada Plateros, donde conocí a Abel García y a su esposa Isabel. Abel es el patriarca de una familia de orfebres de cuyas manos salen cosas extraordinarias; Isabel obtuvo recientemente un premio de Fonart. Puedo decir que este encuentro cambió mi vida. Ahora, cualquier cosa que me llama la atención la veo en función de la joyería".

Tita recuerda sus primeras impresiones: "Sus creaciones son preciosas, cada una es una obra de arte, pero lo que me encantó es lo que hay detrás de cada pieza, la tradición y el halo

místico que las distingue, porque para los mazahuas crear una de estas obras es todo un ritual. Lo primero es no estar de malhumor, porque así no te salen, no te quedan bien. Todas las joyas son únicas porque están creadas a mano, aunque compartan un estilo. Además, cada pieza es un homenaje a la naturaleza, ya que los motivos que utilizan son aves –esos pajaritos amorosos o besucones–, flores, mariposas y gotas de agua. Trabajan sobre plata pavonada y se distinguen sobre todo por la confección de arracadas. Otra de sus características es el manejo de la filigrana".

Lo justo para todos

La belleza de estas joyas, la tradición mazahua y la dedicación de los orfebres despertó en ella una inquietud, un deseo de involucrarse y comprometerse para llevar este arte a otros lugares.

"Me impactó tanto que quise que una parte de nuestra cultura, algo netamente mexicano y de gran belleza, fuera conocido por todo el mundo. Sería, también, una forma de lograr el sustento de estas familias, y al mismo tiempo de preservar la tradición de los mazahuas, ya que está en peligro de extinción porque los jóvenes no tienen interés en continuarla".

La idea de Tita era muy clara: trabajar con ellos y vender. Luego se involucró en el diseño. Al principio lo hizo de manera informal, pero aquello fue creciendo hasta convertirse en un negocio "en el que todos los que participamos –seis familias mazahuas– obtenemos una ganancia y estamos satisfechos de lo que hacemos. La premisa es lo justo para todos". Hasta el momento ha logrado introducir esta joyería en algunos mercados europeos –Francia, la República Checa y Alemania–, ha llegado hasta Japón y también le han comprado en Puerto Rico

y Argentina, pero sus clientes más fuertes se encuentran en Estados Unidos.

Consciente de que existe mucha competencia en el ramo, y de que circulan copias mal hechas de la joyería mazahua, Tita le agrega un plus a cada pieza: "Todas llevan un certificado de autenticidad que especifica que es un producto artesanal realizado en plata, así como una garantía con la cual nos comprometemos a reparar la pieza en caso de algún daño".

También ha tomado otras acciones para apoyar a su clientela mayorista. "En compras de gran volumen proporcionamos material fotográfico para su promoción, e incluso un CD donde se explica el proceso de producción y lo que significa para nosotros. Queremos dejar muy claro que cada pieza representa una partecita de la historia de México y de la herencia mazahua, y que agradecemos su interés por mantener viva esta tradición".

Tita Rubli (Mexico City, 1961) studied communications and photography, but life took her down a different path—in the direction of jewelry design, although she doesn't believe in chance. "I was in Mexico State photographing textiles when someone showed me some traditional pendant earrings made by the Mazahua indigenous group and asked me if I was interested. After I'd answered in the affirmative, we set off for San Felipe del Progreso and from there to a community called Plateros, where I met Abel García and his wife Isabel. Abel is the head of a family of silversmiths that craft amazing things; Isabel recently received a Fonart national handicrafts award. I can safely say that the experience changed my life. Now, when something catches my eye, I consider its applications to jewelry-making."

Tita recalls her first impressions. "The things they make are beautiful. Each piece is a work of art, but what I loved most is that

their jewelry encapsulates Mazahua traditions and has a halo of mysticism that sets it apart, because creating it is a ritual in itself. The most important thing is not to work when you're in a bad mood, because the piece won't turn out well. Although they share the same style, the fact that every piece is handcrafted means no two are alike. Also, they all celebrate nature through motifs like birds—those little love birds with puckered beaks—, flowers, butterflies and water droplets. Silver is the material of choice and pendant earrings are the Mazahua signature item, along with their characteristic use of filigree."

FAIR'S FAIR

The beauty of this traditional Mazahua jewelry and the dedication of its silversmiths awakened in Tita an irresistible urge to get involved

MAKING A LONG STORY SHORT

- TITA DESIGNS EARRINGS, CHARMS AND BRACELETS USING TRADITIONAL MAZAHUA ELEMENTS, BUT WITH A MODERN SPIN. FOR EXAMPLE, ONE OF HER DESIGNS IS A HEART DECORATED WITH GRAPHIC ELEMENTS CHARACTERISTIC OF THE MAZAHUA, LIKE LEAVES, AND SOFT LINES THAT SIMULATE FILIGREE CURVES.
- KEEP AN EYE OUT FOR HER BICENTENNIAL COLLECTION, WITH ITS PENDANT EARRINGS AND MAGNIFYING GLASSES. DESIGNED IN ASSOCIATION WITH MARISOL VELASCO, THE LINE FEATURES ORNAMENTAL MOTIFS THAT WERE POPULAR IN THE EARLY 19TH CENTURY.
- WHEN THE MAZAHUA SILVERSMITHS MADE REPLICAS OF FRIDA KHALO'S EARRINGS, THEY PERFORMED A SPECIAL RITUAL TO ASK PERMISSION FROM THEIR ANCESTORS, ONE OF WHOM, THEY BELIEVE, WAS THE ORIGINAL DESIGNER."

THEY CELEBRATE NATURE THROUGH MOTIFS LIKE LITTLE LOVE BIRDS WITH PUCKERED BEAKS, FLOWERS, BUTTERFLIES AND WATER DROPLETS.

and spread the news of her discovery. "I was so impressed that I wanted to introduce the rest of the world to this aspect of our culture, something authentically Mexican and extremely beautiful. It would also be a way of providing these families with a source of income, while preserving this Mazahua tradition, which is in danger of disappearing because young people aren't interested in carrying it on."

Tita had a clear vision of what she wanted to do: work with the Mazahua and sell their jewelry. Little by little, she got involved in the design aspect, in an ad hoc way at first until the project gradually took on the proportions of a full-fledged business "in which all of us who participate—six Mazahua families—make a profit and get satisfaction from what we do. Our approach is to do what is fair for everyone." To date, Tita has managed to gain a foothold in several

European markets—France, the Czech Republic and Germany—and as far away as Japan. Buyers have also emerged in Puerto Rico and Argentina, but her U.S. clientele is the mainstay.

Aware that this is a highly competitive business and that shoddy imitations of Mazahua jewelry are floating around out there, Tita offers her customers added value. "All our jewelry comes with a certificate of authenticity specifying that it is handcrafted in silver, and a warranty covering repairs in the event of damage."

She has also taken measures to aid wholesalers. "With bulk purchases, we provide promotional material, including a CD explaining the production process and what it means to us. We want to make it clear to customers that every piece is a tiny part of Mexican history and Mazahua heritage and that we are grateful to them for helping keep this tradition alive." ❖