

Episode 13: Contemporary Katsina Doll

Katsina

David Hernandez, New Mexico

Painted Cottonwood

Taylor Collection, Mesilla, NM.

Photo by New Mexico Historic Sites

When one thinks of dolls, it is easy to imagine them as children's play objects that can be dressed up or taken on adventures. However, not all dolls are the same. Katsina dolls, like the one in the photo, are part of a rich Native American spiritual tradition that has existed for centuries.

The Katsina religion practiced by the Hopi, the Zuni, and other Puebloans in the Southwest began as early as the 1300s. The dolls were part of the ceremonial dances and were thought to be the embodiment of spirits who represented ancestors performing as messengers between the people and the gods. They might look like animals, food, plants, a deity, or natural elements like rain. Each served an important role within the religion. Visitors to the Southwest in the early 1800s saw

the dolls and were fascinated. It wasn't long before some Katsinas were produced for commercial purposes and sold to tourists.

Katsina dolls were traditionally made from wood. *Paako* (water wood), the Hopi word for cottonwood root, was used to make the dolls. The use of cottonwood was symbolic as the root of this tree is not only sturdy and durable but is able to absorb and provide much needed water for the rest of the tree. Once the roots were gathered, men were the ones who carved the figures. Each doll was made by hand using various tools such as chisels, knives, hammers, and handsaws. The shaping and carving process varied as each Katsina was different. These variations included the base, how the body was postured (standing on one or both legs, having an arm raised, or having moving body parts) to physical features on the face. Additionally, some Katsinam have other components like bows or headpieces that were carved and attached to their bodies.

Once the doll was carved it was coated with kaolin clay. The clay, which is white, served as a primer and allowed the paints that were used to really stand out. Traditional paint pigments were made from minerals, fruits, and vegetables, and were locally sourced. Finally, a mask, which was one of the most important features on the doll, was painted on. Because each Katsina depicts a specific spirit, the entire process took days to ensure that the doll was satisfactorily completed.

Katsina dolls originated with the Hopi however, the Zuni, Havasupai, Apache, and Diné have incorporated Katsinas into certain ceremonies. The name Katsina, which originates from the Hopi word *kachi*, means "life bringer." Although there are variations on the spelling of Katsina, (katchina, kalcina, kachina), the preferred spelling by the Hopi is Katsina with Katsinam being the plural version of the word. As many as four hundred Katsinam exist and the religion still influences Puebloan life today.

Currently, the Hopi continue to make Katsina Dolls for their ceremonies. Additionally, some artists make contemporary dolls and these are actively sought out by collectors from all over the world. Since the first Katsina Doll was obtained by traders in the early 1800s, the interest in these pieces has not dwindled. In fact, Katsina Dolls are some of the most popular Native American artwork purchased today. Contemporary artists use both traditional and modern methods to create the dolls.

Take a moment to study the photo of this Katsina, done by contemporary artist David Hernandez. Hernandez, who is a member of the Tortugas Pueblo drew inspiration from traditional Katsinam dolls to create this artwork. Can you guess what this doll represents? What is your favorite feature?

Spanish Transcript: Cuando uno piensa en muñecas, es fácil imaginarlas como objetos de juguetes para niños que pueden vestirse o llevarlas a aventuras. Sin embargo, no todas las muñecas son iguales. Las muñecas Katsina, como la que aparece en la foto, son parte de una rica tradición espiritual Nativa Americana que ha existido por siglos.

La religión Katsina practicada por los Hopi, Zuni, y otros pueblos en el Suroeste comenzó en los inicios del siglo XIV. Las muñecas eran parte de danzas ceremoniales y son consideradas como la encarnación de los espíritus que representaban a los antepasados, que actuaban como mensajeros entre el pueblo y los dioses. Pueden parecer como animales, alimentos, plantas, otros dioses, o elementos naturales como la lluvia. Cada espíritu servía una parte importante en la religión. Los visitantes al Suroeste, a principios de 1800 vieron las muñecas y quedaron fascinados. No pasó mucho tiempo antes de que algunas Katsinas fueran producidas para fines comerciales y vendidas a los turistas.

Las muñecas Katsina estan hechas tradicionalmente de madera. *Paako* (madera de agua), es la palabra Hopi para la raíz de álamo, que se utiliza para hacer las muñecas. El uso de álamo fue simbólico ya que la raíz del arbol no solo es robusta y duradera, sino que es capaz de absorber y proporcionar el agua tan necesaria para el crecimiento del árbol. Cuando las raíces son juntadas, los hombres eran los que tallaban las figuras. Cada muñeca fue hecha a mano usanda varias heramientas como cinceles, navajas, martillos, y sierras de mano. El proceso de moldeo y tallado varió a medida que cada Katsina era diferente. Estas variaciones incluyeron la base, y como el cuerpo era posicionado (de pie en una o ambas piernas, teniendo un brazo levantado, o teniendo partes del cuerpo en movimiento), y ciertos rasgos facials. Además, algunos Katsinas tienen otros componentes como arcos y flechas o tocados que fueron tallados de madera y puestos en su cuerpo.

Una vez que la muñeca fue tallada se recubrian con arcilla caolín. La arcilla, que es blanca, sirvió como una base y permitió que las pinturas que se usaron realmente destacaran. Los pigmentos de pintura tradicionales fueron hechos de minerals, frutas y verduras, y eran de origen local. Finalmente, una mascara, que era una de las características más importantes de la muñeca, era pintada. Debido a que cada Katsina representa un espíritu específico, todo el proceso toma días para asegurar que la muñeca se complete satisfactoriamente.

Las muñecas Katsina se originaron con los Hopi, sin embargo, los Zuni, Havasupai, Apache, y Diné han incorporado Katsinas en ciertas ceremonias. El nombre Katsina, que se origino de la palabra Hopi *kachi*, se significa “portador de vida.” Aunque hay variaciones en la ortografía de Katsina ((katchina, kalcina, kachina), la ortografía preferida por los Hopi es Katsina con Katsinam siendo la version plural

de la palabra. Cuatrocientos Katsinam existen y la religion todavía influye en la vida del pueblo hoy en día.

Actualmente, los Hopi continúan hacienda muñecas Katsina para sus ceremonias. Además, algunos artistas hacen muñecas contemporáneas, y estas son buscadas activamente por coleccionistas de todo el mundo. Desde que la primera muñeca Katsina fue obtenida por los comerciantes a principios de 1800, el interés en estas piezas no ha disminuido. De hecho, las muñecas Katsina son algunas de las obras de arte Nativas Americanas más populares compradas hoy en día. Los artistas contemporáneos utilizan métodos tradicionales y modernos para crear las muñecas.

Tómese un momento para estudiar la foto de esta Katsina, hecha por el artista contemporáneo David Hernández. Hernández, quien es un miembro del Pueblo Tortugas, se inspiró en las muñecas tradicionales katsinam para crear esta obra de arte. ¿Puedes adivinar lo que representa esta muñeca? ¿Cuál es tu característica favorita?