

THE THREAD THAT WEAVES US ALL

EL HILO QUE NOS TEJE A TODOS

By Arantxa Ximena Rodríguez

Thesis Catalog presented to the
MFA Fine Arts Program
School of Visual Arts , New York

*Catálogo de tesis presentado para el
Programa de Bellas Artes
de la Escuela de Artes Visuales, Nueva York*

In partial fulfillment of the
Requirements for the degree of
Master of Fine Arts

*En cumplimiento parcial de los
Requisitos para el grado de
Maestro en Bellas Artes*

By Arantxa Ximena Rodríguez
April 2019 / Abril 2019

Studio Photography / *Fotografía*: Sarah Moussa / Pablo Estrada /
Agustin Paredes / Samantha Cecil

Design / *Diseño*: Jose Luis Jaimes / koalí creativa

Text Editor / *Edición de textos*: Hannah Washburn

Translation / *Traducción*: Federico Mendoza y Carlos Carmona

Advisors / *Asesoría*: Jasmine Wahi and Thyrsa Goodeve

© Arantxa X. Rodríguez, 2019

THE THREAD THAT WEAVES US ALL
EL HILO QUE NOS TEJE A TODOS
By Arantxa Ximena Rodríguez

To my beloved parents Angel & Araceli, to my venerable teacher Geshe Kelsang Gyatso and to all my friends and teachers who built my journey through SVA.

A mis queridos padres Angel & Araceli, a mi venerable maestro Geshe Kelsang Gyatso y a todos mis amigos y maestros que crearón mi travesía por SVA.

"An object is not an object. It is the witness to a relationship. In a complementary union, two opposites collide to create new forms. Seeing and naming creates the space for the beauty of the exchange to unfold. Weaving is an awareness of the exchange."

Cecilia Vicuña

"Un objeto no es un objeto. Es el testigo de una relación. En una unión complementaria, dos opuestos chocan para crear nuevas formas. Ver y nombrar crea el espacio para que se desarrolle la belleza del intercambio. El tejido es una conciencia de ese intercambio"

Cecilia Vicuña

My thesis project is a series of site-specific wall-corner “mind installations.” They are paintings in space or architectural moments. Made out of multi-colored yarn, they are intrinsic representations of the three alchemical elements that have made me the person I am today: my Mexican culture, my Buddhist practice, and crucially, their interrelationship.

Even though I was raised Catholic in Mexico City, I have always been drawn to Eastern spiritual practices. My desire to dig deep into Buddhism grew stronger when I arrived in New York in August 2017, and discovered a Kadampa Meditation Center two blocks from school. I started going to the center twice a week, and began to notice how this practice was influencing not only my work, but my life completely. Throughout this spiritual-artistic quest, I constantly look inward to find ways of sharing with the world the path to self-reflective consciousness.

Mi proyecto de tesis consiste en una serie de “instalaciones mentales” ubicadas en las aristas de distintas paredes; pinturas realizadas como momentos arquitectónicos, mediante hilos multicolores. Son la representación intrínseca de la alquimia de tres elementos que me han transmutado a la persona que soy: mi cultura mexicana, mi práctica budista y, de manera crucial, su interrelación.

Aunque crecí en el seno del catolicismo en la Ciudad de México, siempre me he sentido atraída por las prácticas espirituales de oriente. Mi deseo de profundizar en el budismo se hizo más fuerte cuando llegué a Nueva York en agosto de 2017 y descubrí un Centro de Meditación Kadampa a dos cuadras de la escuela. Empecé a ir al centro dos veces por semana y comencé a notar cómo esta práctica influenciaba no sólo mi trabajo, sino mi vida entera. A lo largo de esta búsqueda espiritual-artística, constantemente veo hacia adentro para encontrar formas de compartir con el mundo el camino hacia la conciencia auto-reflexiva.

I create string installations comprising natural-dyed, colored wool yarn from Teotitlán del Valle- a small village in the foothills of the Sierra Juárez Mountains, 31 kilometers from the city of Oaxaca, Mexico. When I first started experimenting with store-bought yarn in the Summer of 2018, I received feedback that my art looked "Latin-American." This inspired me to dig deeper into the materials that my own country was using. I determined that the Hispanic reference would not solely form an aesthetic point of view, but it would provide the roots of the work: its materiality, its energy. I was fortunate enough to visit this community and immerse myself in their culture, creating a special bond in the moments of sharing.

Sense flow
 Piece done with store-bought yarn during
 a summer residency at SVA 2018.
 5 x 7 ft. aprox.

Afluencia de sentidos
 Pieza hecha con estambre comercial
 durante una residencia de verano en SVA 2018.
 152.4 x 213.36 cms aprox.

Realizo instalaciones hechas de hilos teñidos con pigmento natural e hilados con lana de colores procedentes de Teotitlán del Valle, un pequeño pueblo ubicado en las faldas de la Sierra Juárez, a 31 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca, México. Cuando comencé a experimentar con hilo comercial en el verano del 2018, recibí comentarios de que mi arte parecía "latinoamericano". Esto me inspiró a explorar materiales que se usan en mi propio país. Decidí que lo hispanoamericano no sería únicamente un punto de vista estético, sino que proporcionaría las raíces de la obra: su materialidad y energía. Tuve la suerte de visitar esta comunidad y sumergirme en su cultura, creando un vínculo especial en los momentos de compartir.

Leading Shaman
 Piece done with store-bought yarn during
 a summer residency at SVA 2018.
 0.98 x 7 ft aprox.

Shamán Líder
 Pieza hecha con estambre comercial
 durante una residencia de verano en SVA 2018.
 30 x 213 cms aprox.

Creating these installations is my way of honoring my culture. I do not use the strings to make tapestries; I weave paintings in space with a sincere intention of evolving and elevating these materials. It is important for me to remain inclusive and not intrusive, and to respect the cultural significance of this tradition. My motivation is to bring attention to these materials, and reference the traditional weaving process through my own visual language. I am grateful for the opportunity to share my project with the Teotitlán community as well as receive their support.

Crear estas instalaciones es mi manera de honrar mi cultura. No uso los hilos para hacer tapices; tejo pinturas en el espacio con una sincera intención de evolucionar y elevar estos materiales. Es importante para mí seguir siendo incluyente pero no intrusiva, y respetar el significado cultural de esta tradición. Mi motivación es atraer la atención sobre estos materiales y hacer referencia al proceso de tejido tradicional a través de mi propio lenguaje visual. Estoy agradecida por la oportunidad de compartir mi proyecto con la comunidad de Teotitlán y de recibir su apoyo.

Inner worlds - Outer worlds
Pieza done with store-bought yarn during
a summer residency at SVA 2018.
6.5 x 8 ft aprox.

*Mundos internos - mundos externos
Pieza hecha con estambre comercial durante
una residencia de verano en SVA 2018.
198 x 243 cms aprox.*

Learning the process of making the yarn with the community of Teotitlán del Valle, Oaxaca 2019.

Aprendiendo el proceso que lleva hacer el hilo/estambre con la comunidad de Teotitlán del Valle Oaxaca 2019.

The work starts from the moment I unthread the strings to put them into a skein so I can work with the yarn on the wall. The long process of preparing the materials is an act of observation. The time-consuming process of unthreading the strings helps me focus and settle my mind for meditation. This is like creating a blank canvas before I paint beautiful, virtuous states of mind.

El trabajo comienza desde el momento en que desenredo los hilos desde la madeja y los vuelvo una bola de estambre para trabajar con ellos sobre la pared. El largo ritual de preparación de los materiales es un acto de observación. El acto de desmadejar los hilos me ayuda a concentrarme y a serenar mi mente para meditar. Es como si creara un lienzo en blanco antes de pintar estados mentales hermosos y virtuosos.

The yarn is not just a tool; it is a very loaded material full of tiny little particles, such as gray hairs from the people who clipped, wove, and dyed the wool, and residues of little bugs or twigs from the ground picked up by the strings.

El hilo no es sólo una herramienta, es un material con una mucha carga simbólica. Los hilos están repletos de pequeños cabellos grises de las personas que los cortaron, tejieron y tiñeron; están llenos de partículas diminutas, residuos de pequeños insectos y ramas que los hilos recolectaron al ser desplazados.

Yarn store in Teotitlán del Valle, Oaxaca 2019.

Tienda de estambre en Teotitlán del Valle, Oaxaca 2019.

The way the strings are dyed involves an intricate process incorporating a variety of natural materials. As Mildred Boyd writes in her description of her trip to Tenochtitlan:

For blues, indigo is ground to a paste and allowed to ferment for 27 days. Reds come from crushing cochineal, a tiny insect that feeds on the prickly pear cactus. *Mus go de roca*, a type of moss, yields yellows. *Huisache* bean plants are used for blacks and nutshells for browns. Marigolds produce orange; alfalfa, green; and pomegranate shells, gold. Lemon juice or slaked ashes serve as fixatives.‡

La forma en que se tiñen los hilos supone un proceso complejo que incorpora una variedad de materiales naturales, tal como lo relata Mildred Boyd en su descripción de su viaje a Teotitlán:

Para los azules, el índigo se muele hasta obtener una pasta y se deja fermentar durante veintisiete días. Los rojos provienen de la trituración de la grana cochinilla, un pequeño insecto que se alimenta del nopal. El musgo de roca, produce amarillos. Las plantas de frijol Huisache se utilizan para los negros y cáscaras de nuez para los cafés. Las caléndulas producen naranja; alfalfa, verde; y conchas de granada, oro. Jugo de limón o cenizas sirven como fijadores.‡

From Marigolds comes
yellow and orange dyes.

De caléndulas salen tintes
amarillos y naranjos.

Lemon juice is applied as a
fixative and sometimes
makes the color change
depending on the amount
used.

Jugo de limón se aplicada
como fijador y algunas veces
hace que el color cambie
dependiendo de la cantidad
utilizada.

Trying to learn the intricate process of weaving on the beautiful ancestral machines still used in Teotitlán del Valle, Oaxaca 2019.

Tratando de aprender el intrincado proceso de tejer en las hermosas máquinas ancestrales que aún se utilizan en Teotitlán del Valle, Oaxaca 2019.

Kadampa Meditation Temple in Glenspey NY. Here I go every few months for short meditation retreats, although my weekly classes are taken in the Kadampa Center in New York City.

Templo de meditación Kadampa en Glenspey, NY. Aquí voy cada par de meses a hacer retiros de meditación cortos, aunque mis clases semanales se toman en el Centro Kadampa en la ciudad de Nueva York.

Since the mind is formless, having no shape or color, my art manifests this abstraction visually. I refer to the mind from a Buddhist perspective. In this philosophy, “the nature of the mind is clarity, which means it is something that is empty like space, always lacking form, shape, and color. The mind is not actual space because produced space possesses shape and color. The function of the mind is to perceive and understand objects.”² The process of making my work reflects this principal concept in the particular tradition of Kadampa Buddhism I have been studying: *emptiness*.

Ya que la mente no tiene figura, no tiene forma ni color; mi arte manifiesta esta abstracción visual. Me refiero a la mente desde una perspectiva budista. En esta filosofía, “la naturaleza de la mente es claridad, lo que significa que es algo que está vacío como el espacio; siempre carece de figura, forma y color. La mente no es el espacio real porque el espacio producido posee forma y color. La función de la mente es percibir y comprender los objetos.”² El proceso de hacer mi trabajo refleja este concepto fundamental de la tradición del Budismo Kadampa, que he estado estudiando: la vacuidad.

Buddha observed that the self – the “I” – that we normally perceive and cherish, does not exist at all. Instead, it exists as mere conceptual imputation: a name that we attach to an idea or narrative that only feels solid or concrete because we are so familiar with it, and cling to out of habit. This non-existence – or absence – of something that feels so real is called *emptiness*. Our habitual tendency to hold onto a “me” as anything other than a conceptual narrative is called *self-grasping*. This self-grasping, in turn, is the source of every single negativity and suffering in life. Jealousy, insecurity, hatred, pride: they are all creations of the mind that is grasping – erroneously – at that sense of “I.” Therefore, observing my mind while making the pieces brings awareness of my responsibility for the self I am projecting at that very instant of creation, and what that self is putting out in the world.

Close up of the Green Tara statue I have on my meditation shrine.

Toma de cerca de la estatua de Tara Verde que tengo en mi altar de meditación.

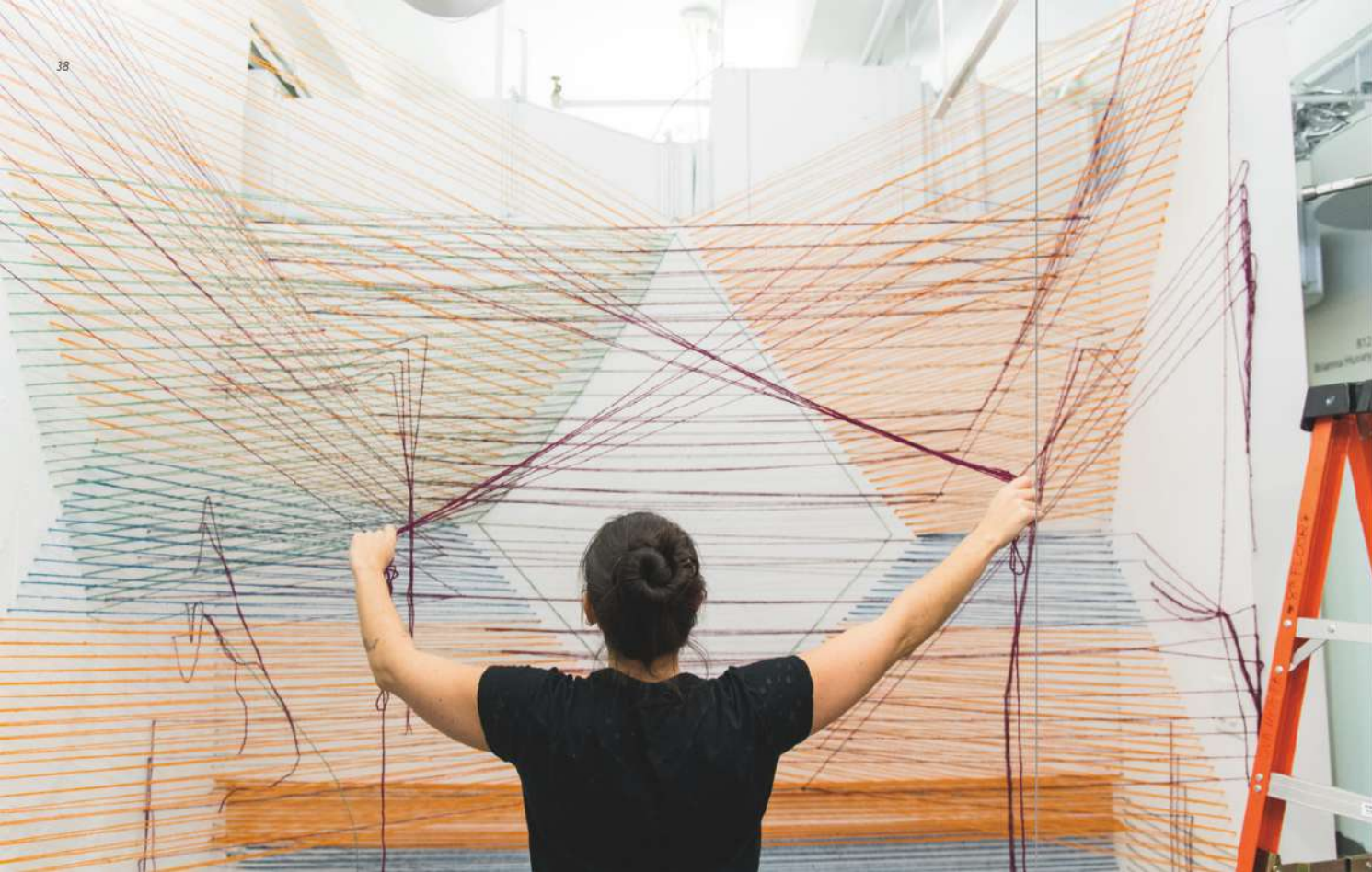
Buda observó que el yo, el "yo", que normalmente percibimos y apreciamos, no existe en absoluto. En cambio, existe como mera imputación conceptual: un nombre que asignamos a una idea o narrativa que sólo se siente sólida o concreta porque estamos muy familiarizados con ella y nos aferramos a ese hábito. Esta no-existencia, o ausencia, de algo que se siente tan real se llama vacuidad. Nuestra tendencia habitual a aferrarnos a un "yo" como algo más que una narrativa conceptual se denomina autogestión. Esta auto-capacidad, a su vez, es la fuente de cada situación negativa y sufrimiento en la vida. Celos, inseguridad, odio, orgullo: son todas creaciones de la mente que captan, erróneamente, en ese sentido al "yo". Por lo tanto, observar mi mente mientras hago las piezas me hace consciente de mi responsabilidad por el yo que estoy proyectando en ese mismo instante de creación, y lo que ese yo está proyectando hacia el mundo.

In my meditation shrine I have a picture of Gueshe La, my spiritual guide and founder of the Kadampa Buddhist tradition; as well as water offerings, representations of Buddhas, a stupa and a mala.

En mi altar de meditación tengo una foto de Gueshe La, mi guía espiritual y fundador de la tradición budista Kadampa; así como ofrendas de agua, representaciones de Budas, una estupa y un mala.

The catalyst for the project was the threads themselves, and how they wove an almost magic window into my culture. While working with them, I realized I could analyze my mind and tangibly express a theory I had been studying in Buddhism – how our life is precisely the outcome of our mind. I start by building each corner-piece within my studio, stapling the colored string from one side to the other, layering them. Corners are imperative for the work, because they relate conceptually to the relationship between freedom and containment. I find freedom in structure and flow in repetition. It is clear which pieces were made from a place of balance, from a place of chaos, or from a place of forced stability. I do not plan the outcome of the piece in advance; each work emerges through the making. The act of making is equally, if not more important than the final object.

El catalizador del proyecto fueron los hilos en sí mismos, y cómo tejieron una ventana casi mágica hacia mi cultura. Mientras trabajaba con ellos, me di cuenta de que podía analizar mi mente y expresar tangiblemente una teoría que había estado estudiando en Budismo: cómo nuestra vida es precisamente el resultado de nuestra mente. Empiezo por construir cada pieza sobre la esquina dentro de mi estudio, engrapando el hilo de color de un lado a otro, poniéndolas en capas. Las esquinas son imperativas para el trabajo, porque se relacionan conceptualmente con la relación entre libertad y contención. Encuentro libertad en la estructura y flujo en la repetición. Está claro qué piezas se hicieron desde un lugar de equilibrio, desde un lugar de caos o desde un lugar de estabilidad forzada. No planeo el resultado de la pieza por adelantado, cada obra emerge a través de la realización. El acto de creación es igual o más importante que el objeto final.

For my thesis project I created two bodies of work, based on the same visual aspects but done in different mindsets. While I made the first, I simply observed my mind, but I did not employ a specific meditation. I observed various things simultaneously: the details of my materials along with the layers of random thoughts that arose within my mind. Artists often harness this natural flow. I chose to be keenly observant of this process while making the two pieces: *Resistance and Chaos* and *Mind Observing Mind*.

Resistance & Chaos / Resistencia y caos
8.5 x 6 ft / 259 x 182 cms aprox.
2018

Para mi proyecto de tesis, creé dos cuerpos de obra basados en los mismos aspectos visuales pero realizados con diferentes procesos mentales. Mientras hice el primero, simplemente observé mi mente, pero no hice una meditación específica. Observé varias cosas a la vez: los detalles de mis materiales junto con las capas de pensamientos aleatorios que surgieron dentro de mi mente. Los artistas a menudo aprovechamos este flujo natural. Elegí ser muy atenta a este proceso al hacer las piezas: Resistencia y caos & Mente observando la mente.

Mind observing mind / Mente observando la mente
5 x 5 ft / 152 x 152 cms aprox.
2019

Resistance and Chaos

This was the first piece I made using the yarn from Teotitlán Mexico. I decided to start with a large-scale piece to give the yarn a triumphant entrance into my work.

I began with a thin layer of grey yarn, pulling it from side to side as if I were creating a second back wall, a starting point for the work. As I moved closer to the ground, I was called by other colors, and the grey wall fell into a stripe of orange strings, and then blue. This gave me the feeling of a sunrise or a sunset, when the sun shows its first and last moments of splendor. This dawn-to-dusk process is gradual, and it never stops, yet we experience it as a series of fixed moments. The sun never stops shining, although we see it differently all the time. The perceived movement of the sun relates to the development of this piece, as well as the process of becoming enlightened. They are each gradual progressions that always keep growing, always keep moving. We experience them gradually through constant work and observation.

Resistencia y caos

Esta fue la primera pieza que hice usando el hilo de Teotitlán. Decidí comenzar con una pieza a gran escala para darle al hilo una entrada triunfal a mi trabajo.

Comencé con una fina capa de hilo gris, tirando de un lado a otro como si estuviera creando una segunda pared posterior, un punto de partida para el trabajo. Conforme me iba acercando al suelo, me llamaron otros colores, y la pared gris cayó en una franja de hilos naranjas, y luego azules. Esto me dio la sensación de un amanecer o un atardecer, cuando el sol muestra su primer y último momento de esplendor. Este proceso de amanecer a anochecer es gradual y nunca se detiene, sin embargo, lo experimentamos como una serie de momentos fijos. El sol nunca deja de brillar, aunque lo vemos diferente todo el tiempo. El movimiento percibido del sol se relaciona con el desarrollo de esta pieza, así como también con el proceso de iluminación. Los dos son procesos graduales que siempre siguen creciendo, siempre se mueven. Los experimentamos también gradualmente a través de trabajo constante y observación.

The process of working with the yarn is challenging; it gets tangled and it breaks, and the work is very time-consuming. I decided to call this piece *Resistance and Chaos* because just as working with the yarn is not easy, training ourselves in a spiritual path comes with great difficulties. Even the yarn I used for my pieces utilizes a living, sentient being - the cochinita - to add a vibrant color, conflicting with my Buddhist practice, reminding me of the constant contradictions found in everyday life that I have to come to terms with.

While making the piece, I constantly found myself with thoughts of doubt, fear, and failure. I work intuitively, but the process was not flowing and there was no end in sight. The clouds that obstruct a sunset are like the negative thoughts that obstructed my mind in every movement while making this piece.

The space in the middle of the piece represents the room I have to give myself in order to observe, which I acquire through meditation. That space has the form of a diamond jewel, because in Buddhism the three precious jewels are Buddha, Dharma (Buddhist teachings) and Sangha (Buddhist practitioners). Letting go of my resistance and embracing my chaos, I manage to push myself fearlessly into the quest of going deeper until I find my pure Buddha nature, the potential for enlightenment.

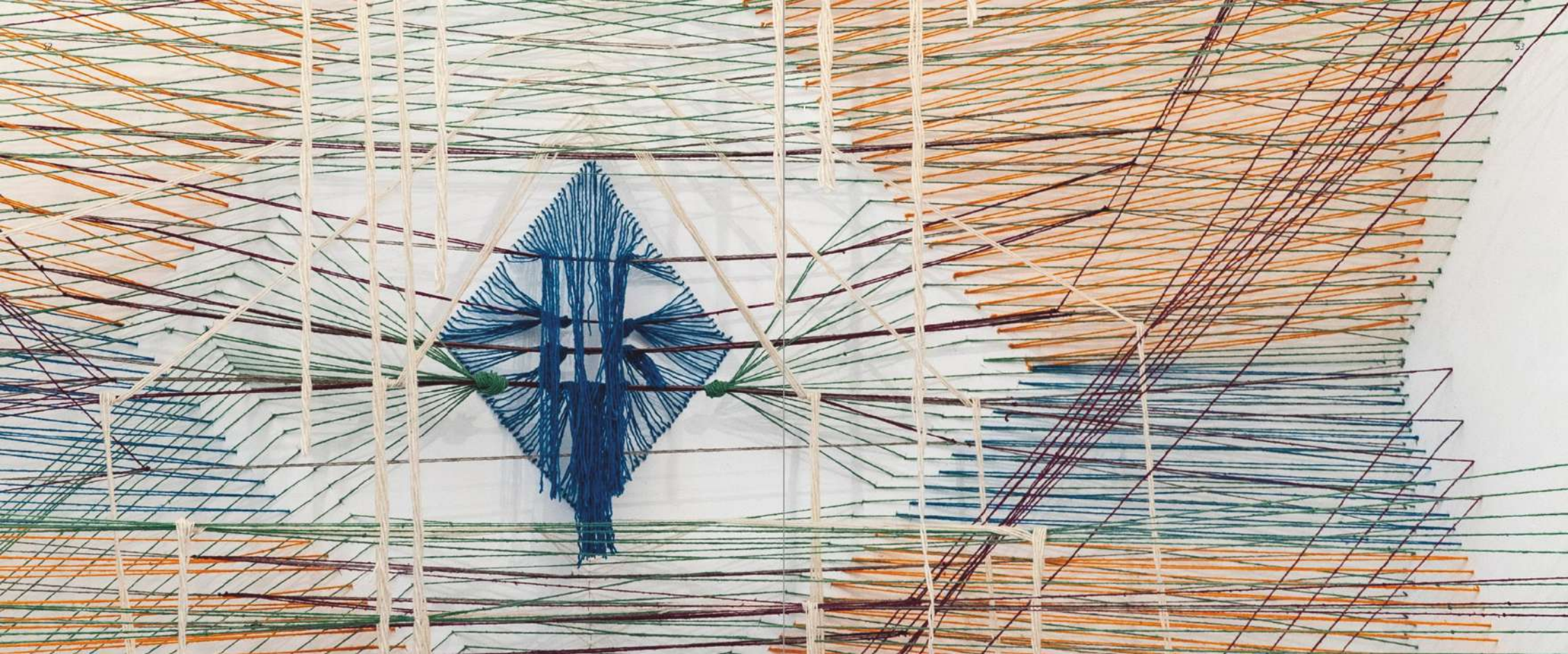
El proceso de trabajar con el hilo es un reto; se enreda y se rompe, y el trabajo consume mucho tiempo. Decidí llamar a esta pieza Resistencia y Caos porque igual que trabajar con el hilo no es fácil, entrenarnos en un camino espiritual conlleva grandes dificultades. Incluso el hilo que usé para mis piezas utiliza un ser vivo y sintiente, la cochinilla, para agregar un color vibrante, en conflicto con mi práctica budista, que me recuerda las constantes contradicciones encontradas en la vida cotidiana con las que tengo que lidiar.

Mientras hacía la pieza, me encontraba constantemente con pensamientos de duda, miedo y fracaso. Trabajo de forma intuitiva, pero el proceso no estaba fluyendo y no había un final a la vista. Las nubes que obstruyen una puesta de sol son como los pensamientos negativos que obstruyeron mi mente en cada movimiento al hacer esta pieza.

El espacio en el medio de la pieza representa el espacio que tengo que darme para observar, que adquiero a través de la meditación. Ese espacio tiene la forma de una joya de diamante, porque en el budismo vemos como tres joyas preciosas a Buda, a el Dharma (enseñanzas budistas) y a la Sangha (practicantes budistas). Abandonando mi resistencia y abrazando mi caos, me las arreglo para meterme sin miedo en la búsqueda de profundizar hasta que encuentre mi naturaleza pura de Buda, mi potencial para la iluminación.

The white spots on the cactus are the cochineal insect that feeds on it. They get peeled off and crushed with a mortar, the red dyes come from the blood.

Las manchas blancas en el cactus son el insecto cochinilla que se alimenta de él. Se pelan y se aplastan con un mortero, los tintes rojos provienen de la sangre.

Mind Observing Mind

This piece started with two stars traced freehand on the wall. I intended to connect the two stars with the strings, but I did not know what final form the piece would take. While I worked, my mind focused on the appearance of thoughts, and the feelings that arose in response. I concentrated on this unbiased observation. In this piece, colors were chosen completely at random. They called me, I felt them, and picked them.

I was going through a rough patch when I started creating this piece. Even as my mind was permeated with regret, fear, sadness, doubt, frustration, impotence and a profound still hoped to create and offer something beautiful. I trusted the path this piece was going to take me on, allowing the work to dictate itself. Observing my thoughts while making it, feeling while making it, and above all, not judging the piece or myself while making it. The simple act of deep observation permitted the alchemy of my deluded mind to transform into forgiveness, understanding, empathy, and compassion. My mind took the role of a master of ceremonies, a composer who only observes and hopes his leadership will allow beautiful action. My hands flowed with the strings and my thoughts turned to virtue as I was in this ongoing cycle of purification through transformation.

The thick strains of different colored wool represent each thought loaded with feelings crossing my mind in every action, crossing the corner of my space with every movement. Every knot was an aching; knots that can only be released by giving them attention, working with them, the same way we dissolve knots in our backs by applying pressure. The knots restrain the free flow of the string, but only to permit a better opening towards the other side against the wall.

The overall shape of the final piece is open to interpretation: it could be seen as a star, or a heart. Observing and reading into our minds opens up thousands of narratives and possibilities of interpretation, but we are responsible for our own perspectives. I cannot stop my negative mental habits that bring me pain and suffering without first looking at them honestly: identifying and reducing deluded thoughts allows me to put them in a different perspective.

Mente observando la mente

Esta pieza comenzó con dos estrellas trazadas a mano alzada en la pared. Tenía la intención de conectar las dos estrellas por medio de los hilos, pero no sabía qué forma tomaría la pieza final. Mientras trabajaba, mi mente se centró en la apariencia de los pensamientos y los sentimientos que surgían mientras avanzaba. Me concentré en esta observación imparcial. En esta pieza, los colores fueron elegidos completamente al azar. Me llamaron, los sentí, y los recogí.

Estaba pasando por un momento difícil cuando comencé a crear esta pieza. Aun cuando mi mente estaba impregnada de arrepentimiento, miedo, tristeza, duda, frustración, impotencia y una profunda tristeza ... todavía esperaba crear y ofrecer algo hermoso. Confié en el camino que esta pieza iba a tomar, permitiendo que el trabajo se dictase a sí mismo. Observando mis pensamientos mientras lo hacía, sintiendo mientras lo hacía, y sobre todo, no juzgando la pieza o a mi misma mientras lo hacía. El simple acto de observación profunda permitió que la alquimia de mi mente trastornada se transformara en perdón, comprensión, empatía y compasión. Mi mente tomó el papel de un maestro de ceremonias, un compositor que sólo observa y espera que su liderazgo permita una acción hermosa. Mis manos fluían con las cuerdas y mis pensamientos se convirtieron en virtud mientras estaba en este ciclo continuo de purificación a través de la transformación.

Las tiras gruesas de lana de diferentes colores representan cada pensamiento cargado de sentimientos que cruzan mi mente en cada acción, cruzando la esquina de mi espacio con cada movimiento. Cada nudo era un dolor; nudos que sólo se pueden liberar prestándoles atención, trabajando con ellos, de la misma manera en que disolvemos los nudos en la espalda mediante la presión. Los nudos restringen el flujo libre de la cuerda, pero sólo para permitir una mejor apertura hacia el otro lado contra la pared.

La forma general de la pieza final está abierta a la interpretación: podría verse como una estrella o un corazón. Observar y leer nuestra mente abre miles de narraciones y posibilidades de interpretación, pero solamente nosotros somos responsables de nuestras propias perspectivas. No puedo detener mis hábitos mentales negativos que me traen dolor y sufrimiento sin antes mirarlos con honestidad: identificar y reducir los pensamientos ilusorios me permite ponerlos en una perspectiva diferente.

I approached the second phase of this project with intention, and a more specific plan for my thoughts while I worked. This time I anchored my mind on a specific meditation while I worked with the strings. While the other pieces were made observing the minds that arose within my mind, this time, through meditation, I intentionally generated a virtuous state of mind while I created *Death and Impermanence* and *Universal Compassion*.

In Kadampa Buddhism, a virtuous state of mind refers to any meditative phrase or concept that, when “put into action,” could function as a fundamental source of happiness. Familiarizing the mind with these virtuous ways of thinking creates habitual kindness and compassion, encourages cherishing and caring for others, and generates awareness of our potential for enlightenment. These acts in turn become the objects of meditation itself.

Close-up of *Death & Impermanence* / *Acercamiento de Muerte e Impermanencia*
8.5 x 6 ft / 259 x 152 cms aprox.
2019

Me acerqué a la segunda fase de este proyecto con una deliberada intención y con un plan más específico para mis pensamientos mientras trabajaba. Esta vez decidí anclar mi mente en una meditación específica mientras trabajaba con los hilos. Mientras que las otras piezas se hicieron observando las mentes que surgían dentro de mi mente, esta vez, a través de la meditación, generé intencionalmente un estado mental virtuoso mientras creé las piezas: Muerte e Impermanencia & Compasión Universal.

En el Budismo de Kadampa, un estado mental virtuoso se refiere a cualquier frase o concepto meditativo que, cuando se “pone en acción”, podría funcionar como una fuente fundamental de felicidad. Familiarizar a la mente con estas formas virtuosas de pensamiento crea amabilidad y compasión habituales, fomenta el aprecio y el cuidado de los demás y genera conciencia de nuestro potencial para la iluminación. Estos actos a su vez se convierten en los objetos de la meditación misma.

Close-up of *Universal Compassion* / *Acercamiento de Compasión Universal*
5.75 x 7 ft / 175 x 213 cms aprox.
2019

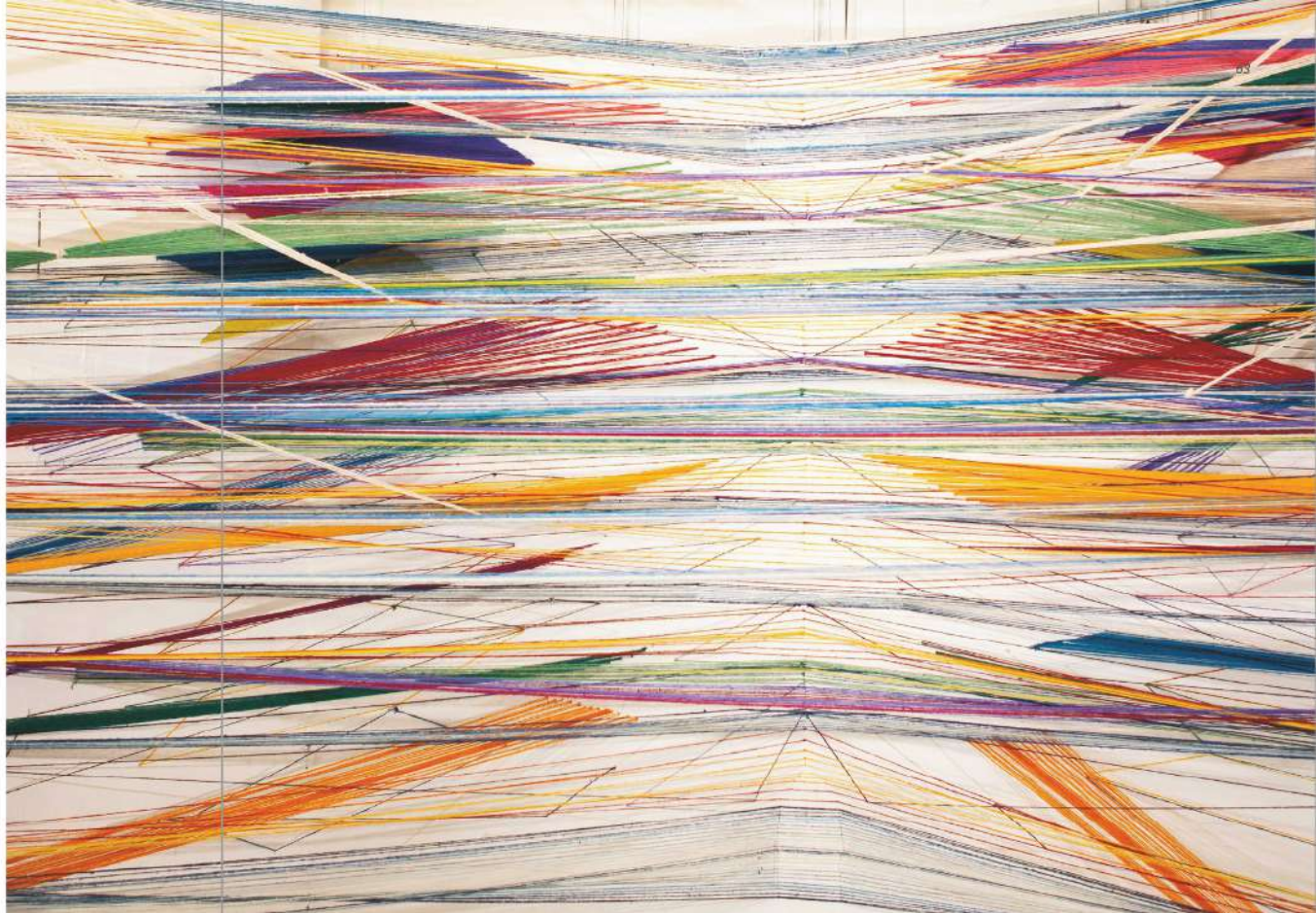

Death and Impermanence

In this mindset, I created *Death and Impermanence*, titled after the particular meditation I did while making the piece. Conscious contemplation and meditation on death is necessary to gain a deep understanding of mortality and wake us to the precious opportunities for deep transformation afforded by our brief human life. To overcome attachment, we must meditate on death, one of the most important meditations in Buddhism. This is why I chose to work large-scale for this piece.

Muerte e impermanencia

Bajo esta condición mental, creé Muerte e impermanencia, titulada después de la meditación particular que hice al hacer la pieza. La contemplación consciente y la meditación sobre la muerte son necesarias para obtener una comprensión profunda de la mortalidad y despertarnos a las preciosas oportunidades de transformación profunda que brinda nuestra breve vida humana. Para superar el apego, debemos meditar en la muerte, una de las meditaciones más importantes en el Budismo. Por eso elegí trabajar a gran escala para esta pieza.

Death and Impermanence was made not only observing the thoughts that arose in my mind, but also by redirecting these thoughts to a specific verse, which is used in meditation. In a free flow, I began attaching string directly onto the wall, creating a pattern inspired by a tapestry I bought on my trip to Teotitlán. My initial thought was to work from the two mirrored corners going towards the inside of the piece, but I didn't want to give myself the power to decide. This piece was going to lead itself through its process while I anchored my mind on this verse:

*Yet my breath is like a mist about to vanish,
...I staple the string to the wall and pull*

*And my life is like a candle flame about to die in the wind,
...I pull the string towards the other side, putting attention on the tension it makes*

*Since there is no guarantee I will not die today,
...I see where I am going to staple it next*

*Now is the time to take the real meaning of human life, the attainment of enlightenment.²
...I staple and keep going.*

Muerte e impermanencia se construyó no sólo observando los pensamientos que surgieron en mi mente, sino también redirigiendo estos pensamientos a un verso específico, utilizado en meditación. En un flujo libre, comencé a colocar cada hilo en la pared, creando un patrón inspirado en un tapiz que compré en mi viaje a Teotitlán. Mi primer pensamiento fue trabajar desde las dos esquinas espejadas hacia el interior de la pieza, pero no quería darme el poder de decidir. Esta pieza iba a guiarse a través de su proceso mientras anclaba mi mente en este verso:

*Mi aliento es como neblina a punto de desvanecerse,
... engrapé el hilo a la pared y jalé*

*y mi vida como la llama de una vela expuesta al viento.
... Tiré del hilo hacia el otro lado, poniendo atención en la tensión que se formaba*

*Ya que no hay ninguna garantía de que no moriré hoy,
... veo donde voy a engullirlo y continuo*

*Ahora es el único momento de extraer el significado real de la vida humana, el logro de la iluminación ²
... engrapo y sigo el mismo proceso.*

The ceiling of The Kadampa Meditation Temple in Glen Spey NY.
El techo del Templo de Meditación Kadampa en Glen Spey NY.

Close-up of Death & Impermanence / *Close-up de Muerte e Impermanencia*
8.5 x 6 ft / 259 x 152 cms aprox.
2019

While I am in the making, I train my mind not to drift away in random thoughts. As I staple the yarn, I fix my mind on the verse; when I surprise myself thinking about something different, I bring my mind back into the verse, back into the work. This process helps me get used to virtuous states of mind, positive ways of thinking. It is like any other muscle, you train it to get stronger through a repetitive process. Anchoring your mind to virtuous thoughts makes it operate in more positive patterns.

The parameters of my space are like the parameters within my mind, although the mind has endless potential. Each string is addressed in a perfect balance, using the exact amount of tension to neither break nor slouch, all together making a complete composition.

After the corners were done, the piece began to grow from the middle towards the outer walls, as if it was always honoring a center, respecting a sort of dorsal spine that protects and holds a body up. I keep working constantly, observing and mixing mind with feeling and vice versa, always returning to the verse, always returning to the center.

As the verse arouses a feeling of impermanence in my mind, I experience an awareness towards the idea of death, understanding that every second of my life is precious. If I lose the focus, I lose the string; if I lose the string, the piece stops; if I lose the focus of my spiritual practice, the path of my life will take a course that I do not want it to. I know my time is limited and impermanent; I always want to dig deeper and invest in a center where I can realize the joy and value of living meaningfully. I never want to take any moment of my life for granted, and I want to use every experience to grow and prepare myself for when death comes.

Mientras estoy en el proceso, entreno mi mente para no desviarme en pensamientos aleatorios. Mientras trabajo con el hilo, fijo mi mente en el verso; cuando me sorprende a mí misma pensando en algo diferente, llevo mi mente al verso de nuevo, al trabajo. Este proceso me ayuda a acostumbrarme a estados mentales virtuosos, formas positivas de pensar. Es como cualquier otro músculo, lo entrenamos para que se fortalezca a través de un proceso repetitivo. Anclar mi mente en pensamientos virtuosos hace que opere desde patrones más positivos.

Los parámetros de mi espacio son como los parámetros dentro de mi mente, aunque la mente tiene un potencial infinito. Cada hilo se dirige hacia un equilibrio perfecto, utilizando la cantidad exacta de tensión para no romperse ni encorvarse, todo junto haciendo una composición completa.

Después de que se formaron las esquinas, la pieza comenzó a crecer desde el centro hacia las paredes exteriores, como si siempre estuviera honrando un centro, respetando una especie de espina dorsal que protege y sostiene un cuerpo hacia arriba. Sigo trabajando constantemente, observando y mezclando la mente con el sentimiento y viceversa, volviendo siempre al verso, volviendo siempre al centro.

A medida que el verso despierta un sentimiento de impermanencia en mi mente, experimento cierta consciencia de la idea de la muerte, comprendiendo que cada segundo de mi vida es precioso. Si pierdo el foco, pierdo el hilo; Si pierdo el hilo, la pieza se detiene; Si pierdo el enfoque de mi práctica espiritual, el camino de mi vida tomará un rumbo que no quiero. Sé que mi tiempo es limitado e impermanente; Siempre quisiera profundizar e invertir en un centro donde pueda percibir la alegría y el valor de vivir de manera significativa. Nunca quiero dar por sentado ningún momento de mi vida, y quiero aprovechar cada experiencia para crecer y prepararme para cuando llegue la muerte.

Universal Compassion

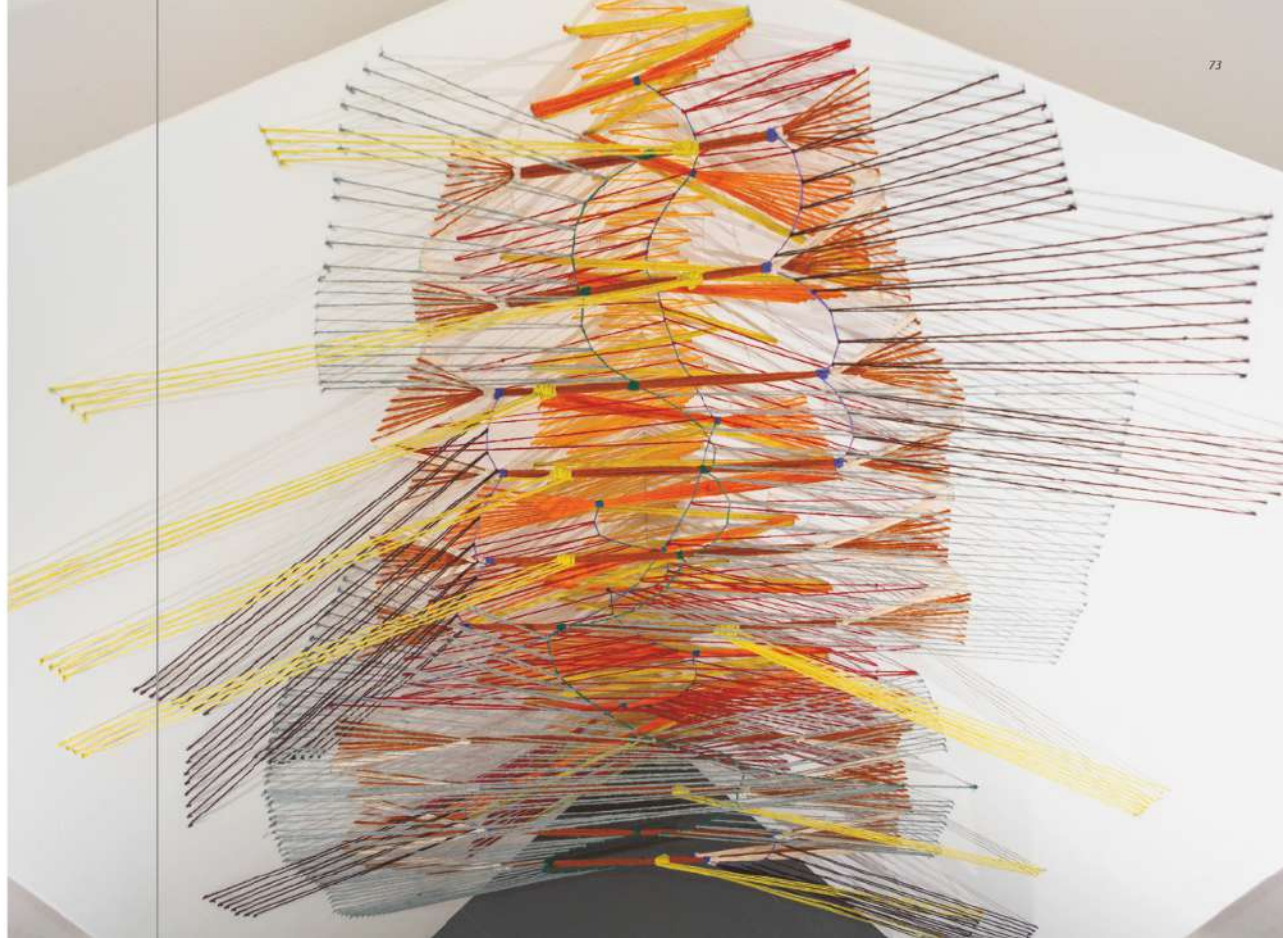
While making this piece I meditated on a verse that espouses compassion for every living being:

*May all sentient beings possess happiness and its causes,
...I grab the two sides of the strings and start knotting them*

*May they be free from suffering and its causes,
...I pull the strings to make the knot tighter, without breaking them*

*May they never be separated from happiness that is without suffering,
...I cut the two loose ends from the knot to make it seamless*

*May they abide in equanimity, without feeling close to some out of attachment or distant from others out of hatred.³
...I pull newly the knotted string towards the wall.*

Compasión universal

Mientras creaba esta pieza medité en un verso que propaga la compasión para todos los seres sintientes:

*Que todos los seres sintientes posean la felicidad y sus causas.
... Agarro los dos lados de las cuerdas y comienzo a anudarlas.*

*Que todos los seres se liberen del sufrimiento y de sus causas.
... Tiendo las cuerdas para hacer el nudo más apretado, sin romperlas*

*Que nadie sea separado de la felicidad libre de dolor.
... Corté los dos cabos sueltos del nudo para hacerlo sin problemas.*

*Que todos los seres disfruten de ecuanimidad, sin sentirse cercanos de unos por apego o distantes de otros por odio. 3
... Tiré nuevamente la cuerda anudada hacia la pared.*

This sentiment was important while I worked, because it taught me to have compassion for every thread and every knot. As the threads are pulled, they easily break from the tension, and I have to keep knotting and re-knotting. This relates to the compassion I need to have for every person in my life, even if they have caused me pain and frustration.

More than any other work, this particular one has organic curves and waves that open the center: opening a window to the inside of the piece. This allows the eye to follow the flow of the strings, down the green, blue, and purple curves. The softness of this work gives access to the viewer, the lack of rigidity makes it more welcoming. The work becomes more vulnerable, because you can see right to its interior.

This work also retains a certain sense of movement; the parallel lines radiating out from the center resemble wings. This further underlines the openness of the work, as its capacity for movement suggests a capacity for change, and changing perspectives in the face of challenges. The yellow strings are like rays of sunlight, moments of brightness that bring light to the work, the same way a mind full of compassion brings you closer to enlightenment.

Este verso fue importante mientras trabajaba, porque me enseñó a tener compasión por cada hilo y cada nudo. A medida que tiraba de los hilos, éstos se rompían fácilmente debido a la tensión, debido a esto tenía que seguir anudando y anudando. Esto se relaciona metafóricamente con la compasión que necesito tener para cada persona en mi vida, incluso si me han causado dolor y frustración.

A diferencia de las demás piezas, esta en particular tiene curvas y ondas orgánicas que abren permitiendo mostrar su centro: abren una ventana hacia el interior de la pieza. Esto permite que el ojo siga el flujo de los hilos, a lo largo de las curvas verde, azul y púrpura. La suavidad de este trabajo da acceso al espectador, la falta de rigidez lo hace más acogedor. El trabajo se vuelve más vulnerable, porque se puede ver directamente dentro de su interior.

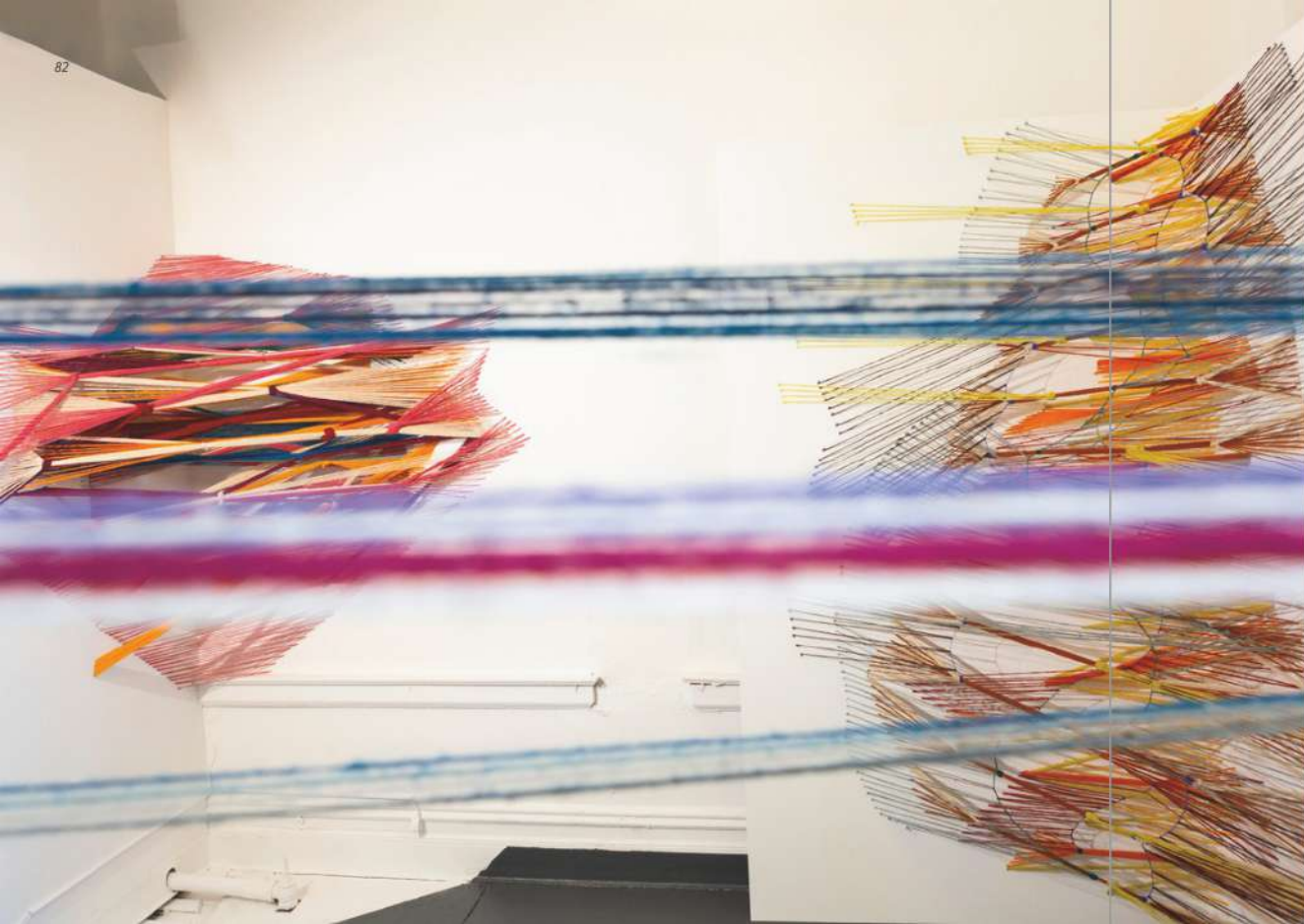
Esta obra también retiene un cierto sentido de movimiento; Las líneas paralelas que irradian desde el centro se asemejan a alas. Esto subraya aún más la apertura del trabajo, ya que su capacidad de movimiento sugiere una capacidad de cambio y esto significa la capacidad de ver perspectivas diferentes frente a desafíos. Los hilos amarillos son como rayos de luz solar, momentos de brillo que traen luz al trabajo, de la misma manera que una mente llena de compasión te acerca a la iluminación.

When the installation is finished, I observe something new beyond the physical work - the shape of my mind revealed in the form of an art object. With this work I illustrate my mind visually, giving it form, shape, and color. My culture is reflected in the colors and materials and my mind is the shape of the installation.

The strings are like my inner thoughts and feelings; they can be a tangled and chaotic mess, or they can be intentionally cultivated and arranged into something beautiful and inspiring. The color and material of the pieces may reflect my origins, but the form of the installation indicates the current form of my mind. People do not see each individual thought; they see the culmination, the final product. Each string creates the piece as each thought creates the mind. Others do not see the individual thoughts and feelings of a person. They see the way the person interacts with others and makes them feel, based on their own mind as well. What people get out of my string pieces is what they project upon them. What people get out of me, or anything in the world, is merely a projection of their own mind.

Cuando finalizo la instalación, observo algo nuevo más allá del trabajo físico: la forma de mi mente revelada en forma de objeto artístico. Con este trabajo ilustro mi mente visualmente, dándole forma, estructura y color. Mi cultura se refleja en los colores y materiales que utilizo y mi mente en la forma de la instalación.

Los hilos son como mis pensamientos y sentimientos; pueden ser un lío enredado y caótico, o pueden ser cultivados intencionalmente y organizados en algo hermoso e inspirador. El color y el material de las piezas pueden reflejar mis orígenes, pero la forma de la instalación indica la forma actual de mi mente. La gente no ve cada pensamiento individual; Ven la culminación, el producto final. Cada hilo crea la pieza como cada pensamiento crea la mente. Otros no ven los pensamientos y sentimientos individuales de una persona. Ven la forma en que la persona interactúa con los demás y los hace sentir, también basándose en su propia mente. Lo que la gente saca de mis instalaciones es lo que proyecta sobre ellas. Lo que la gente saca de mí, o cualquier cosa en el mundo, es simplemente una proyección de su propia mente.

I offer the objects of my meditation, for the audience and their own projections. I hope that I can inspire other to reflect on **the thread that weaves us all**, towards a deeper understanding of our minds' ability to create art out of life...

For the benefit of all sentient beings.

*Ofrezco los objetos de mi meditación al público y a sus propias proyecciones. Tengo la esperanza de poder inspirar a otros a que comprendan la importancia de **el hilo que nos teje a todos** hacia una comprensión profunda de la habilidad que tiene nuestra mente para crear de la vida una obra de arte...*

Para el beneficio de todos los seres sintientes.

My studio in School of Visual Arts NYC, 2017-2019

Mi estudio en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, 2017-2019

Footnotes

- (1) Mildred Boyd, "The Weavers of Teotitlan Del Valle" 1.
- (2) Kelsang Gyatso and Tsong-kha-pa Blo-bzang-grags-pa. *The Hundreds of Deities of the Joyful Land: The Guru Yoga of Je Tsongkhapa* (New York: Tharpa Publications) 13.
- (3) Kelsang Gyatso, *Liberation from Sorrow: Praises and Requests to the Twenty-One Taras* (New York: Tharpa Publications) 7.

Bibliography

- Blessing, Jennifer. "Untitled (Pink Felt)." *Guggenheim*, 2018, www.guggenheim.org/artwork/3016.
- Boyd, Mildred. "The Weavers of Teotitlan Del Valle." *Chapala.com*, www.chapala.com/chapala/magnificentmexico/weavers/weaver.html.
- Gyatso, Kelsang. *How to Understand the Mind: the Nature and Power of the Mind*. Tharpa Publications, 2014.
- Gyatso, Kelsang, and Tsong-kha-pa Blo-bzang-grags-pa. *The Hundreds of Deities of the Joyful Land: the Guru Yoga of Je Tsongkhapa*. Tharpa Publications, 1991.
- Gyatso, Kelsang. *Joyful Path of Good Fortune: the Complete Guide to the Buddhist Path to Enlightenment*. Tharpa Publications, 1996.
- Gyatso, Kelsang. *Liberation from Sorrow: Praises and Requests to the Twenty-One Taras*. Tharpa, 2002.
- Gyatso, Kelsang. *The New Eight Steps to Happiness: the Buddhist Way of Loving Kindness*. Tharpa Publications, 2017.
- Gyatso, Geshe Kelsang. *The New Meditation Handbook: Meditations to Make Our Life Happy and Meaningful*. Tharpa Publications, 2016.
- Lindberg, Anne. "Statement." *ANNE LINDBERG*, www.annelindberg.com/statement.
- Vicuña, Cecilia. "Introduction." *Cecilia Vicuña*, www.ceciliavicuna.com/introduction.

ACKNOWLEDGEMENTS

To my amazing parents Angel & Araceli Rodríguez, without you none of this would have even been possible. Thank you for your constant support, love, faith in me, my work and my dreams; as crazy as sometimes they may seem. I love you very much, and I am very honored and fortunate to be born your daughter. Your constant love and strength have weaved me into a warrior.

To my venerable spiritual guide Geshe-La, thank you for making the path to enlightenment seem possible, thank you for your vast and immeasurable kindness. Thanks to my excellent teachers, specially Kadam Morten and Miri Renner, for helping me understand every step of my spiritual path so far. Thanks to Pal Sang, my dearest ordained friend and toughest life teacher, without you, everything would have been very different, thank you for your patience, constant support and sleek bluntness that always helps me see the world with humble eyes, you drive me closer to reality, thank you. Thanks to Tim Cockey, my dear sangha friend, for helping me find the right language to describe my Buddhist principles throughout my text, thanks for your helpful kindness. Thanks to my cousin Eduardo de la Parra, through your constant example and warmth you make me continually transform into a better person, thanks for guiding me to the right path.

Thanks to the Martínez family in Teotitlán del Valle, for sharing with me your time and knowledge. Can't wait to spend more time with you in Oaxaca and learn more about your magical process of art-weaving. The beauty of your cosmos made a connection in my heart too deep and close to unangling. Thanks to my amazing friend Analicia Vasquez, for taking me to Teotitlán and making sure that my experience was unforgettable. Thank you, Omar González Galindo, for trusting my magic and making that trip to Oaxaca an experience of a lifetime, you will always be loved.

Thank you Jasmine Wahi for being a wonderful mentor on this journey. My path through SVA wouldn't have been woven the same way without you. Special thanks to Sheila Pepe as well, although you were not with me directly in this final process, your constant teachings, insights and tough love in my first year of grad school, was what made me come to this project in the first place, thank you for being such an important catalyst, you transformed me into a different person, and I could dare to say: artist.

Thank you to my wonderful copy editors Benjamin Marcus, Porsché Steele and special thanks to Hanna Washburn. You helped me polish and untangle my words as threads organized into a beautiful skein.

Thanks to Jose Luis Jaimes, my rockstar designer and amazing friend who always helps me present my work in the best way possible and listens to all of my life frustrations along the way. You are indeed a gift, and I am very fortunate to have found you. Hope our friendship and work relationship never unties.

Thanks to the wonderful photographers Sarah Mousa, Sam Cecil & Agustin Paredes, who captured the soul of my pieces and made the core of this book possible. Thanks as well to my dear friend Pablo Estrada, the picture of the temple in my book is breathtaking, never stop capturing life through your camera.

Thanks to my amazing friends Federico Mendoza and Carlos Carmona for helping me with the Spanish translation of my thesis. I love you very much. Thanks to my best friend and fantastic artist Paola Estrella, your sincere and honest opinions of my work always push me beyond boundaries, thank you for being a supportive and lovable friend, my second pair of eyes through which I untangle the world.

Thanks to Yam Chew, my beloved studio neighbor and dear friend who was a close witness throughout all of this process, I will never forget all those late nights sharing life through amazing conversations and constant support, we have sown a friendship for many lifetimes. Thanks to all my friends in SVA. Each and every one of you has a special place in my heart. I will never forget you.

This list could be larger than life. I am truly grateful for every person who has touched me even in the slightest way possible throughout creating this project and graduating with this book. My soul is weaved with gratitude and tied with admiration and compassion. Thank you forever.

Arantxa Ximena Rodríguez

AGRADECIMIENTOS

Para mis increíbles padres, Angel y Araceli Rodríguez, sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Gracias por su constante apoyo, amor, fe en mí, mi trabajo y mis sueños: Tan locos como a veces puedan parecer. Los quiero mucho y me siento muy honrada y afortunada de haber nacido su hija. Su constante amor y fuerza me han ido tejiendo hacia una guerrera.

A mi venerable guía espiritual Geshe-La, gracias por hacer que el camino a la iluminación pareciera posible, gracias por tu inmensa e inmensurable bondad. Gracias a mis excelentes maestros, especialmente a Kadam Morten y Miri Renner, por ayudarme a entender cada paso de mi camino espiritual hasta ahora. Gracias a Pal Sang, mi querida ordenada amiga y maestra de la vida, sin ti, todo hubiera sido muy diferente, gracias por tu paciencia, apoyo constante y franqueza que siempre me ayuda a ver el mundo con ojos humildes, me acercas más a la realidad, gracias. Gracias a Tim Cockey, mi querido amigo de la Sangha, por ayudarme a encontrar el lenguaje correcto para describir mis principios budistas a lo largo de mi texto, gracias por tu amabilidad útil. Gracias a mi primo Eduardo de la Parra, a través de tu constante ejemplo y calidez me haces transformarme continuamente en una mejor persona, gracias por guiarme hacia el camino correcto.

Gracias a la familia Martínez en Teotitlán del Valle, por compartir conmigo su tiempo y sus conocimientos. No puedo esperar para pasar más tiempo con ustedes en Oaxaca y aprender más sobre el proceso mágico de tejer arte. La belleza de su cosmos hizo una conexión en mi corazón demasiado profunda y difícil de desatar. Gracias a mi increíble amiga Analicia Vásquez, por llevarme a Teotitlán y asegurarte de que mi experiencia fuera inolvidable. Gracias, Omar González Galindo, por confiar en mi magia y hacer de ese viaje a Oaxaca una experiencia única en la vida, siempre serás amado.

Gracias Jasmine Wahl por ser una mentora maravillosa en este viaje. Mi camino a través de SVA no se habría tejido de la misma manera sin ti. Gracias especiales a Sheila Pepe, aunque no estuvieras conmigo directamente en este proceso final, tus constantes enseñanzas, ideas y amor duro en mi primer año de la escuela de posgrado, fue lo que me hizo venir a este proyecto en primer lugar, gracias por ser una catalizadora tan importante, me transformaste en una persona diferente, y podría atreverme a decir: artista.

Gracias a mis maravillosos editores Benjamin Marcus, Porsché Steele y un agradecimiento especial a Hanna Washburn. Me ayudaron a pulir y desenredar mis palabras como hilos organizados en una hermosa madeja.

Gracias a José Luis Jaimes, mi diseñador rockstar e increíble amigo que siempre me ayuda a presentar mi trabajo de la mejor manera posible y escucha todas las frustraciones de mi vida en el camino. Eres un regalo y soy muy afortunada de haberte encontrado. Espero que nuestra amistad y relación de trabajo nunca se desate.

Gracias a los maravillosos fotógrafos Sarah Mousa, Sam Cecil y Agustín Paredes, que capturaron el alma de mis piezas e hicieron posible el núcleo de este libro. Gracias también a mi querido amigo Pablo Estrada, la imagen del templo en mi libro es impresionante, nunca dejes de capturar la vida a través de tu cámara.

Gracias a mis increíbles amigos Federico Mendoza y Carlos Carmona por ayudarme con la traducción al español de mi tesis. Los quiero muchísimo. Gracias a mi mejor amiga e increíble artista, Paola Estrella, tus opiniones sinceras y honestas hacia mi trabajo siempre me empujan más allá de los límites, gracias por ser una amiga comprensiva e incondicional, mi segundo par de ojos a través de los cuales desenredo el mundo.

Gracias a Yam Chew, mi querido vecino de estudio y amigo. Fuiste un testigo cercano durante todo este proceso, nunca olvidaré todas esas noches compartiendo la vida a través de conversaciones increíbles y apoyo constante, hemos sembrado una amistad por muchas vidas. Gracias a todos mis amigos en SVA. Todos y cada uno de ustedes tienen un lugar especial en mi corazón. Nunca los olvidaré.

Esta lista podría ser más grande que la vida. Estoy verdaderamente agradecida con cada persona que me ha tocado, incluso de la manera más mínima a lo largo de la creación de este proyecto y con la posibilidad de hacer este libro. Mi alma está tejida con gratitud; atada con admiración y compasión. Gracias por siempre.

Arantxa Ximena Rodríguez

www.axr-artist.com

