

FORJANDO EL FUTURO: JÓVENES ARTESANOS DE OAXACA, 2011

SHAPING THE FUTURE: YOUNG FOLK ARTISTS OF OAXACA, 2011

FORJANDO EL FUTURO: JÓVENES ARTESANOS DE OAXACA, 2011

SHAPING THE FUTURE: YOUNG FOLK ARTISTS OF OAXACA, 2011

Colaboración de/Collaboration between:
Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA)
Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO)

JUNTA DIRECTIVA/BOARD OF DIRECTORS

Arden Aibel Rothstein, PhD, Presidenta/President (New York)
Joyce M. Grossbard, LCSW, Vice Presidenta/Vice President (New York)
Deborah Huntington, Tesorera/Treasurer (Brooklyn)
Marissa E. Sanchez, Secretaria/Secretary (Brooklyn)
Barbara Green (Berkeley)
Ernest Kafka, MD (New York)
Amy Mulvihill, MA (Brooklyn)
Susan W. Pasternak, DMH (New York)
Mariana Pedrero (New York)
William Scanlan, Jr., Esq. (San Antonio)
Cynthia Weill, PhD (New York)

CONSEJO/ADVISORY BOARD

Lucille C. Atkin, PhD (Oaxaca/Austin)
Rocky Behr (Pasadena)
Elizabeth Ferrer (Brooklyn)
Linda Hanna (Oaxaca)
Leovigildo Martínez (Oaxaca)
Carlomagno Pedro Martínez (Oaxaca)
Chloe Sayer (Londres/London)
Francisco Toledo (Oaxaca)
Marta Turok (México, DF/Mexico City)
Tomas Ybarra-Frausto, PhD (San Antonio)

Sitio web de FOFA/FOFA's website: www.fofa.us

TABLA DE CONTENIDO TABLE OF CONTENTS

INTRODUCCIONES/INTRODUCTIONS

Arden Aibel Rothstein	4
Carlomagno Pedro Martínez	6

DONANTES DEL CATÁLOGO/ CATALOGUE DONORS

	8
--	---

CERÁMICA/CERAMICS

	9
--	---

Fernando Félix Peguero García (Winner)	10
José Miguel García Mendoza (Honorable Mention)	12
Sara Ernestina García Mendoza (Honorable Mention)	13
José Francisco García Vásquez (Honorable Mention)	14
Ana Karen López González (Honorable Mention)	15
Amando Mizraím Pedro Cardozo (Honorable Mention)	16
Alan Ocelotl Pedro González (Honorable Mention)	17
Magaly Guadalupe Pedro González (Honorable Mention)	18
Verónica Mariana Velasco Vásquez (Honorable Mention)	19
Vilma Sandra Velasco Vásquez (Honorable Mention)	20

TEXTILES/WEAVING

	21
--	----

José Mendoza Martínez (Winner)	22
Hilario Chávez Sosa (Honorable Mention)	24
Rolando Lazo Mendoza (Honorable Mention)	25
Isaac Armando Martínez Lazo (Honorable Mention)	26
Justino Martínez Mendoza (Honorable Mention)	27
Verónica Esther Mendoza Antonio (Honorable Mention)	28
Samuel Sánchez García (Honorable Mention)	29
Alberto Sánchez Martínez (Honorable Mention)	30

TALLA DE MADERA/WOODCARVING

	31
--	----

Victor Javier Bustamante Herrera (Winner)	32
Gaspar Calvo Fabián (Honorable Mention)	34

Magdaleno Fabián Melchor (Honorable Mention)	35
Roque Manuel Jiménez Carrillo (Honorable Mention)	36
René Mandarín Ramírez (Honorable Mention)	37
Vito Gil Santiago Hernández (Honorable Mention)	38
PINTURA DECORATIVA DE MADERA TALLADA/DECORATIVE PAINTING OF WOODCARVING	39
Alfonso Castellanos Ibañez (Winner)	40
María Dolores Aguilar Hernández (Honorable Mention)	42
Magaly Fuentes Santiago (Honorable Mention)	43
Nelly Ramírez Ruíz (Honorable Mention)	44
Nicole Santiago Cruz (Honorable Mention)	45
Magdalena Santiago Ramírez (Honorable Mention)	46
Laura Sosa Méndez (Honorable Mention)	47
VARIOS/OTHER MODALITIES	48
Morales Reyes Magdiel Seir (Winner)	50
Jesús Canseco Zárate (Honorable Mention)	52
Juan Luis Duch Roviroso (Honorable Mention)	53
José Francisco Duch Roviroso (Honorable Mention)	54
Pedro Mendoza Ortega (Honorable Mention)	55
Humberto Ramírez Cordoba (Honorable Mention)	56
Yesenia Yadira Salgado Tellez (Honorable Mention)	57
Ivonne Berenice Cortés García (Honorable Mention)	58
Osbel Ramos Ramírez (Honorable Mention)	59
JUVENTUD CREATIVA/CREATIVE YOUTH (14-16 años/years)	60
Edwin Alán Aragón González (Winner)	
OPINIONES DEL JURADO/WHAT THE JUDGES SAY	62
AGRADECIMIENTOS/ACKNOWLEDGMENTS	64

AMIGOS DEL ARTE POPULAR OAXAQUEÑO/FRIENDS OF OAXACAN FOLK ART

Arden Aibel Rothstein PhD, Presidenta/President

La exhibición

"Forjando el futuro: Jóvenes artesanos de Oaxaca, 2011" honra el talento de los extraordinarios 41 jóvenes artistas seleccionados como ganadores y receptores de menciones honoríficas en el Segundo concurso de jóvenes artesanos, "Estas manos merecen una oportunidad". Sus sobresalientes obras de arte son testimonio vibrante de su imaginación fértil e impresionantes habilidades, técnicas y dedicación, y perseverancia excepcionales. Esta exhibición también representa la colaboración perfecta entre Amigos del Arte Popular Oaxaqueño (FOFA) y el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO).

El concurso

En abril de 2011, de la mano de nuestros estimados colegas, Carlomagno Pedro Martínez—Director del MEAPO y ceramista conocido internacionalmente—y su dedicado equipo de trabajo, comenzamos una extensa campaña para promover el segundo concurso de jóvenes artesanos en todos los pueblos de artesanos de los Valles Centrales de Oaxaca. Artesanos de entre 14 y 28 años de edad fueron invitados a presentar una pieza en cualquiera de las cinco categorías: (1) Cerámica; (2) Talla de madera; (3) Pintura decorativa en talla de madera (integrada a la belleza de la pieza y generalmente realizada por alguien más que el tallador de madera, a menudo mujeres, quienes aún no son reconocidas); (4) Textiles; y (5) "Varios" (Otras Modalidades). Un ganador y entre cinco y nueve receptores de menciones honoríficas fueron seleccionados en cada una de las categorías. Además hubo un ganador por el mejor trabajo, seleccionado entre todos los concursantes de 14 a 16 años de edad. Dado que 60 hermosas piezas de arte fueron presentadas, el panel internacional de seis expertos jurados tuvo un arduo trabajo para tomar sus decisiones.

Misión de FOFA

FOFA fue fundado en el 2007 para contribuir con la preservación y promoción de la rica herencia artística del arte de Oaxaca, hermosamente documentada en la colección del MEAPO. La disminución del turismo en la región, combinada con los problemas económicos globales, son amenazas serias para las tradiciones artísticas de las viejas generaciones, requiriendo que los jóvenes creadores sean alimentados, apoyados, y estimulados en sus esperanzas.

Oportunidades para jóvenes artesanos

Durante los tres años, desde el primer concurso de jóvenes artesanos FOFA/MEAPO en el 2008, nosotros en FOFA hemos tenido el placer de desarrollar amistades personales con muchos de los inspirados y entusiastas jóvenes artesanos quienes han participado en este evento, así como la exhibición en el MEAPO que ha nacido de éste. Ellos nos han ayudado a apreciar mejor la variedad de formas en las cuales sus carreras artísticas pueden ser alimentadas. Además de ser premiados con becas en escuelas de arte y que cada artista apareciera en el catálogo de la exhibición del 2008, FOFA ha ofrecido oportunidades de crecimiento a 36 ganadores y receptores de menciones honoríficas. Cada año hemos promovido mercados de obras de arte al aire libre, clases de inglés enfatizando la comunicación con clientes potenciales, portafolios fotográficos individuales que registren el vasto repertorio de cada uno de ellos y talleres de comercialización y relaciones con clientes. Ha sido un honor aprender de estos jóvenes artesanos y verlos desarrollarse artísticamente.

Con gran orgullo y respeto presentamos a ustedes otro grupo memorable de artistas.

The Exhibition

"Shaping the Future: Young Folk Artists of Oaxaca, 2011" honors the extraordinary talents of the 41 young artists selected as winners and recipients of honorable mention in the Second Young Artists' Competition, "These Hands Merit Opportunity." Their outstanding artwork is a vibrant testament to their fertile imaginations, impressive technical skills, and remarkable dedication and perseverance. This exhibition also represents a seamless collaboration between Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA) and Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO, the Oaxaca State Museum of Popular Art).

The Competition

Beginning in April, 2011, hand in hand with our esteemed colleague, Carlomagno Pedro Martínez—Director of MEAPO, and internationally-known ceramicist—and his dedicated staff, we embarked upon an extensive campaign to advertise the Second Young Artists' Competition in all crafts pueblos in the Central Valleys of Oaxaca. Folk artists 14 to 28 years of age were invited to submit a single piece in one of five categories: (1) Ceramics; (2) Woodcarving; (3) Decorative Painting of Woodcarving (that is integral to the piece's beauty and generally contributed by someone other than the carver—most often a woman—who remains unrecognized); (4) Textiles; and (5) "Varios" (Other Modalities). One winner and five to nine recipients of honorable mention were selected in each category. In addition, a winner was selected for best work among 14 to 16-year-olds. Given that 60 beautiful works of art were submitted, the expert, international panel of six judges often found it necessary to labor over their decisions.

FOFA's Mission

FOFA was founded in 2007 to contribute to the preservation and promotion of Oaxaca's rich artistic heritage beautifully documented in MEAPO's collection. Diminished tourism to the region, combined with global economic problems, poses serious

threats to generations-old artistic traditions, requiring that young creators be nurtured, supported, and their hope stimulated.

Enhancing Prospects of Young Artesanos

During the three years since FOFA/MEAPO's First Young Artists' Competition in 2008 we at FOFA have had the pleasure of developing personal relationships with many of the inspiring, eager young artists who participated in this event, as well as the exhibition at MEAPO that grew out of it. They have helped us better to appreciate the variety of ways in which their artistic careers can be nurtured. In addition to awarding art school scholarships and featuring each artist in the 2008 exhibition catalogue, FOFA has offered enrichment opportunities to the 36 winners and recipients of honorable mention. Each year we have funded outdoor folk art markets; English classes emphasizing communication with potential clients; individual photographic portfolios that record each artists' rich repertoire; and workshops on marketing and client relations. It has been an honor to learn from these young artists and to see them develop artistically.

With great pride and respect, we present another memorable group of artists to you.

MUSEO ESTATAL DE ARTE POPULAR OAXACA/OAXACA STATE MUSEUM OF FOLK ART

Maestro Carlomagno Pedro Martínez, Director

El Museo Estatal de Arte Popular "Oaxaca", se congratula una vez mas, en participar con FOFA, en este proyecto tan efectivo como es de becar a jóvenes artesanos talentosos. Actualmente con la situación económica hay crisis en todos lados, pero es gratificante ver que esto no mella en la creatividad de los artistas oaxaqueños a la convocatoria de FOFA. Este año asistieron 60 participantes, todos con una calidad indiscutible, en las diversas disciplinas. Yo, como director de este espacio cultural, veo con gran entusiasmo el impacto que tiene hacer este tipo de eventos y sobre todo imprimir el catálogo, porque es un gran estímulo para los jóvenes en su curriculum y en su vía personal, ya sea en la técnica de talla de madera, pintura, cerámica, textiles, cartonería, joyería, etc., encontramos grandes talentos precoces que son valorados y evaluados por personalidades de talla internacional como Chloë Sayer, Marta Turok, Tomás Ybarra-Frausto, Alejandro de Ávila, Juan Alcazar entre otros. Es digno de reconocer el trabajo de la Doctora Arden Rothstein, Doctora Cindy Weill, toda la mesa directiva de FOFA, por los tiempos y la entrega para la superación de esta generación de artistas, ávidos de conocimiento y superación, y herederos de una gran riqueza cultural que tiene el estado de Oaxaca, he así que el Museo, el cual dirijo cumple unos de sus objetivos y metas de la promoción, difusión y conservación del arte genuino de México.

En los siete años, que próximamente cumplirá nuestra institución cultural, la acción por parte de FOFA se ha vuelto una de las actividades más importantes que ha impactado el desarrollo del arte popular en Oaxaca, principalmente en los Valles Centrales. Cabe resaltar mencionando algunos frutos de esta gran propuesta filantrópica: Fernando Félix Peguero García, de Santa María Atzompa; ganador del primer lugar en Cerámica en el concurso FOFA/ MEAPO en 2008 se benefició significativamente de la beca que le fue adjudicada en el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, aumentando enormemente

su habilidad para capturar el movimiento humano en su trabajo en barro. Luego ganó el premio nacional en miniaturas en cerámica. Jesús Canseco Zárate de la ciudad de Oaxaca, fue quien ganó el primer lugar en "Varios", por "La Catrina" elaborada en papel maché, quien también desarrolló sustancialmente sus habilidades debido a la capacitación en el Taller. Tuvo una exhibición individual en una destacada galería y ha desarrollado clientela internacional a través de su página web, con realizaciones personalizadas de figuras de muertos. Además, sus piezas servirán como ilustraciones para apoyar un libro infantil que será publicado en 2013. Rubí Fuentes Santiago quien recibió mención honorífica en 2008 por su pintura decorativa del tallado creado por su esposo, Efraín Broa Vergara, tuvo un destacado trabajo en la portada de un libro publicado en 2011, titulado "Colores de la Vida". Sus tallados también aparecerán en otro libro en 2014. El trabajo del tallador René Mandarin Ramírez y del artista de papel maché Pedro Mendoza Ortega—ambos beneficiados con mención honorífica—fue también requerido para este libro. José Mendoza Martínez, un tejedor de Teotitlán del Valle a quien le fue adjudicada mención honorífica en Textiles, fue seleccionado para participar en una exhibición grupal en el Museo de Textiles de Oaxaca, la cual viajó a una universidad en Texas. Él apareció en el libro de los participantes, titulado "Historias de Esperanza" y ahora es coleccionado internacionalmente.

Invito a los jóvenes artistas oaxaqueños a que sigan enriqueciendo el acervo cultural de Oaxaca con sus habilidades creadoras que heredaron de nuestros ancestros, grandes artífices oaxaqueños. El M.E.A.P.O., como institución cultural que promueve, difunde y fomenta las artes de Oaxaca, recibe este año una vez más con beneplácito la convocatoria "ESTAS MANOS MERECE UNA OPORTUNIDAD", y la exhibición "FORJANDO EL FUTURO: JÓVENES ARTESANOS DE OAXACA, 2011", ya que motiva el talento innato de la juventud oaxaqueña.

MEAPO is again deeply gratified to collaborate with FOFA in this very effective project of awarding scholarships to young talented artists. It is rewarding to see that the economic crisis that exists everywhere has not adversely affected the creativity of Oaxacan artists in this contest. This year 60 participants submitted works of art in different modalities, all of indisputable quality. I, as Director of this cultural space, note with great enthusiasm the impact that this type of event has. Above all, the printed catalogue offers a great stimulus to the artists' development and personal paths, whether in woodcarving, painting, ceramics, textiles, papier mâché, jewelry, or other arts. The great, precocious talent of these young artists has been appreciated and evaluated by people of international stature, such as Chloë Sayer, Marta Turok, Tomás Ybarra-Frausto, Alejandro de Ávila, and Juan Alcazar, among others. It is also fitting to recognize the work of Drs. Arden Rothstein and Cindy Weill, as well as the whole Board of Directors of FOFA, for rewarding and stimulating this generation of artists, avid for knowledge and enhancement, as inheritors of the great cultural riches of the State of Oaxaca.

In the seven years since our cultural institution has been completed, the work of FOFA has been one of the most important activities impacting the development of folk art in Oaxaca, especially in the Central Valleys. We can cite a few fruits of this great philanthropic offering. Fernando Félix Peguero García of Santa María Atzompa, winner of first prize in ceramics in FOFA/MEAPO's 2008 contest, significantly benefited from the scholarship he was awarded at the Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, most dramatically in his greatly enhanced ability to capture human movement in his work in clay. He went on to win a national prize in ceramic miniatures. Jesús Canseco Zárate of Oaxaca City, who won first prize in "Other Modalities" for his papier mâché Catrina, also greatly profited from his art school training. He had a one-man show in a prominent Oaxacan gallery, and has developed international clientele through his website, with commissions for personalized muertos figures. In addition, his figures

will serve as illustrations for a children's book to be published in 2013. Rubí Fuentes Santiago, who received honorable mention in 2008 for her decorative painting of a woodcarved figure created by her husband, Efraín Broa Vergara, had their work featured on the cover of a book published in 2011, entitled *Colores de la Vida*. Their carvings will also appear in another book to be published in 2014. Woodcarver René Mandarin Ramírez, and papier mâché artist Pedro Mendoza Ortega—also both honorable mention recipients—had work commissioned for this book as well. José Mendoza Martinez, a rug weaver from Teotitlán del Valle who was awarded honorable mention in textiles, was selected to participate in a group show at the Textile Museum of Oaxaca that traveled to a university in Texas. He has appeared in a book about its participants, entitled *Stories of Hope*, and is now collected internationally.

I invite young Oaxacan artists to continue enriching their culture, with the creative skills that they have inherited from our ancestors, the great Oaxacan artists. For MEAPO, as a cultural institution that promotes, disseminates and stimulates the arts of Oaxaca, we once again welcome—with goodwill—the contest "THESE HANDS MERIT OPPORTUNITY" and the exhibition deriving from it "SHAPING THE FUTURE: YOUNG FOLK ARTISTS OF OAXACA, 2011" that catalyzes the innate talent of Oaxacan youth.

DONANTES DEL CATÁLOGO CATALOGUE DONORS

Oro/Gold

Instituto Cultural Mexicano y Consul General de México en Nueva York/
Mexican Cultural Institute and Consulate General of Mexico in New York

Barbara and Ernest Kafka (New York)

Steve Thompson and Louis Rodríguez, Dueños/Owners, De Silva Imports (Huntington Park, California)

Plata/Silver

Rocky Behr, Dueña/Owner, The Folk Tree, Marengo Collection and Folk Tree Tours (Pasadena, California)

Sharon, John and Samantha Hays, Dueños/Owners, The Phoenix (Washington DC)

Arden and Arnold Rothstein (New York)

Ellen G. Schaffer (Santiago, Chile)

Bronce/Bronze

Mary Bartos, Dueña/Owner, Pan-American Phoenix (New York)

Carolyn and Steven Ellman (New York)

Doris Friedensohn (Leonia, New Jersey)

Linda Hanna, Dueña/Owner, Casa Linda (Oaxaca)

Rona and Michael Knight (Chestnut Hill, Massachusetts)

Davis Mather, Dueño/Owner, Davis Mather Folk Art Gallery (Santa Fe, New Mexico)

Edward Necessian (New York)

Sandra and Lawrence Small (Washington DC)

FOFA ESTÁ ENORMEMENTE AGRECIDA CON TODOS AQUELLOS QUE GENEROSAMENTE APOYARON
LA REALIZACIÓN DE ESTE CATÁLOGO. SIN ELLOS ESTE PROYECTO NO HUBIERA SIDO POSSIBLE.

FOFA IS EXTREMELY GRATEFUL TO THOSE WHO GENEROUSLY SUPPORTED THIS CATALOGUE,
WITHOUT WHOM THIS PROJECT WOULD NOT HAVE BEEN POSSIBLE.

CERÁMICA

CERAMICS

FERNANDO FÉLIX PEGUERO GARCÍA

Edad/Age: 23

Avenida Juárez #109, Santa María Atzompa 71220

From US: 011-52-1-951-124-2273/In Oaxaca 044-951-124-2273

ferk_1520@hotmail.com

CERÁMICA

Como el sol que muere cada día y vuelve a nacer cada amanecer, las tradiciones de la Guelaguetza renacen cada mes de julio, mueren en agosto y son revividas el siguiente julio. Enraizadas en este evento, Fernando visualiza su pieza como subreal; lo que empieza como real termina como recuerdo. El elemento más importante, la bailarina de encima, le da vida a otras figuras—y el mutuo enriquecimiento de las costumbres y bailes de las regiones—con su falda en cascada, catalizando su colaboración mutua. Fernando ha creado un tono gris carbón, distinto a la sombra terracota tradicional de su pueblo.

Like the sun that sets every day, reborn with each sunrise, the traditions of the Guelaguetza are re-born each July, die in August, and are revived the following July. Rooted in this real event, Fernando views his piece as surreal; what begins as real ends as a memory. The most important element, the ballerina at the top, gives life to other figures—and the mutual enrichment of customs and dances of all regions—with her cascading skirt that catalyzes mutual collaboration. Fernando has created a charcoal gray tone, distinct from his pueblo's traditional terra cotta shade.

Al Son de la Música/To the Sound of Music

Barro natural con engobes, quemada en horno tradicional de leña ahumada/Clay with colors created from natural substances, fired in a traditional woodburning oven

60 cm x 21 cm/23.6 in x 8.3 in

CERAMICS

Mención Honorífica/Honorable Mention

JOSÉ MIGUEL GARCÍA MENDOZA

Edad/Age: 17

Calle Libertad #24, San Antonino Castillo Velasco 71520
From US: 011-52-951-539-6473/In Oaxaca: 539-6473
jose.m.g@live.com.mx

Mamá Tere/Mother Tere

Barro rojo/Red clay

47 cm x 18 cm/18.5 in x 7.1 in

Para su escultura se inspiró en su mamá, cuando estaba abrazando a su sobrina. Aprendió a trabajar con el barro de su papá. Cuando su papá hacía una sirena grande, José hacía una chiquita. Hace unos años, su papá perdió la vista y José y su familia entera dejaron de trabajar por unos meses. Cuando José empezó a trabajar otra vez puso más interés en hacer sus propias figuras. Ahora, está muy contento porque está aprendiendo nuevas técnicas con el maestro Armando Ruiz. Con él, primero piensa en lo que va a hacer en barro y luego lo dibuja.

José's sculpture portrays his mother holding his niece. He learned to work in clay from his father. When his father made a large mermaid, José made a small one. A few years ago, his father lost his sight and stopped working for a number of months, as did his entire family. When José started working again, he focused on creating his own designs. Now he is very happy because he is learning new techniques from his teacher, Armando Ruiz. With him, José first thinks of what he is going to make in clay and then he draws it.

Desde que tenía tres años, Sara empezó a jugar con el barro y poco a poco hizo piezas más en forma, hasta llegar a esta. Se inspiró en la mujer y la naturaleza. Siempre hace figuras de mujeres; árboles/mujeres, áves/mujeres y sirenas. Su papá, quien le enseñó, quiso mezclar a las mujeres con la naturaleza del océano, pero ella se expresó con la naturaleza en general, sobretodo el agua y la tierra. En esta obra, Sara quiere transmitir el amor que siente por el medio ambiente porque dice que estamos destruyendo este mundo. El mensaje de su obra es "cambemos este mundo".

At the age of three, Sara began to play with clay and, little by little, her pieces have taken form, as is evident in "Cactus Woman." Inspired by women and nature, she always makes figures of women/trees, women/birds and mermaids. Her father, who first taught her, combined women and nature from the ocean, but she wanted to express herself through nature in general, especially water and earth. In this work, Sara wants to impart the love she feels for the environment, out of concern that we are destroying the world. The message of her piece is, "let us change the world."

Mujer Cactus/Cactus Woman

Barro engomado y alambre/Painted clay with wire
50 cm x 23 cm/19.7 in x 9.1 in

Calle Libertad #24, San Antonino Castillo Velasco 71520
From US: 011-52-951-539-6473/In Oaxaca: 539-6473
saara.art@live.com.mx

Mención Honorífica/Honorable Mention

SARA ERNESTINA GARCÍA MENDOZA

Edad/Age: 20

Mención Honorífica/Honorable Mention

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA VÁSQUEZ

Edad/Age: 23

La Muerte y El Infierno del Mexicano/Mexican Death and Inferno

Barro policromado, pintura acrílica, lámina de oro/Polychromatic clay, acrylic paint, goldplate

35 cm x 15 cm/19.7 in x 21.7

Avenida Morelos #428, Ocotlán de Morelos 71510

From US: 011-52-1-951-116-6238/In Oaxaca: 044-951-116-6238

cica_345@hotmail.com

Fran, como su familia le llama, explica que en su pieza aparece un sol que representa a la calavera o a la muerte e igualmente la luna que representa lo mismo. También puso a la serpiente muerta que representa otro aspecto de su cultura prehispánica. Sus raíces lo inspiraron a hacer esta pieza, esperando que no se pierdan las costumbres y creencias de sus antepasados. Empezó a los cinco años, aprendiendo de su abuelita Josefina Aguilar Alcántara y de su papá, Demetrio García Aguilar. Desde entonces ha disfrutado crear obras artísticas, especialmente las de su propia inspiración.

Fran, as his family calls him, explains that in this piece a sun and moon represent a skeleton or death. He also included the dead, plumed snake, which represents another aspect of his prehispanic culture. Fran's roots have inspired this piece; he hopes that the customs and beliefs of his ancestors do not disappear. When he was five years old, he began to learn from his grandmother, Josefina Aguilar Alcántara and his father, Demetrio García Aguilar. He has enjoyed creating artistic works ever since, especially pieces of his own inspiration.

Ana Karen quiso elaborar una jarra de mezcal más decorativa, delicada y elegante que fuera diferente a las formas típicas y comunes. En contraste con aquellas que están enteramente cubiertas con flores, ella deseaba que sus detalles fueran más proporcionados con el tamaño de la pieza. Para lograr este efecto, combinó margaritas con triángulos, y la bruñó con cuarzo, creando una superficie más brillante. Ella realizó este estilo especialmente para el concurso, ejecutándolo dos veces hasta que se sintió satisfecha. Ana Karen se inició en la cerámica gracias a sus padres, quienes a su vez aprendieron de los suyos.

Ana Karen undertook to create a decorative and more delicate and graceful mezcal jug that was distinct from the typical utilitarian form. In contrast to those that are entirely covered with flowers, she wished her detail to be more proportionate to the size of the piece. To achieve this effect she combined daisies with triangles, and burnished the surface with quartz that creates a shiny surface. She created this style especially for the contest, executing it twice until she was satisfied. Ana Karen was initiated into ceramics by her parents who, in turn, learned from their parents.

Morelos #24, San Bartolo Coyotepec 71256
From US: 011-52-1-951-569-9796
In Oaxaca: 044-951-569-9796
neurosis_7@hotmail.com

Tributo/Tribute

Barro negro calado y bruñido en piedra de cuarzo/Black clay with cutouts and burnished with quartz
46 cm x 20 cm/18 in x 7.9 in

Mención Honorífica/Honorable Mention

ANA KAREN LÓPEZ GONZÁLEZ

Edad/Age: 22

Mención Honorífica/Honorable Mention

AMANDO MIZRAÍM PEDRO CARDOZO

Edad/Age: 14

Zaragoza #1, San Bartolo Coyotepec 71256
From US: 011-52-951-551-0043/In Oaxaca: 551-0043
warsamamco@hotmail.com

La Madre Alacrán/Mother Scorpion

Barro negro y alambre/Black clay and wire
30 cm x 25 cm/11.8 in x 9.8 in

Amando se inspiró en la naturaleza de los alacranes. Un día su papá y él estaban cortando leña y salió una alacrana con sus hijitos. Cuando la vieron el joven escuchó sobre el concurso y decidió hacer la pieza. Amando empezó a jugar con barro negro desde los cuatro años. Luego ya se interesó más y hacía todo con más seriedad. Su papá ha sido la persona más importante en esto. El le enseñó todo lo que sabe. Aunque se dedique a otra cosa en el futuro, Amando no piensa dejar el barro negro.

Amando was inspired to make this piece when he observed scorpions while cutting wood with his father; out came a mother with her children. Shortly after, he heard about the contest and decided to create this piece. Amando has been working in clay since four years of age, when his parents gave him and his brothers black clay to play with. As he grew older, he took it more seriously, his father being the most important artistic influence. Even if he chooses a different profession in his future, he will continue to work in black clay.

Alan siempre se inspira en las primeras ideas que le vienen a la mente. Cuando empezó a crear esta pieza no sabía qué iba a hacer. Le gustan los animales, especialmente los chivos y los colmillos del murciélago, porque se ven agresivos. La mezcla de lo salvaje relacionado con el diablo es lo que intentó mostrar con su trabajo. Quiere que la gente se admire con la pieza, que se impacte y que valore el tiempo que le llevó elaborarla. Trabaja con barro negro desde los cinco años. Se inspiró viendo a los miembros de su familia.

Alan Ocelótl, who does not plan his art in advance, did not know what he was going to create when he began this piece. He likes animals that look aggressive, especially goats with horns and bats with fangs. The admixture of wild things—related to devils in his mind—is what he attempts to convey. Alan wishes people to be surprised by his piece, to make an impact, and for them to value the time he has invested in creating it. He began working with black clay at the age of five, inspired by his artistic family.

El Chupa Cabras/(title of a myth about a sucking goat)

Barro negro/Black clay

15 cm x 21 cm/5.9 in x 8.3 in

Zaragoza #2, San Bartolo Coyotepec 71256

From US: 011-52-1-951-232-6990

In Oaxaca: 044-951-232-6990

Mención Honorífica/Honorable Mention

ALAN OCELÓTL PEDRO GONZÁLEZ

Edad/Age: 21

Mención Honorífica/Honorable Mention

MAGALY GUADALUPE PEDRO GONZÁLEZ

Edad/Age: 23

Galeana #6, San Bartolo Coyotepec 71256

From US: 011-52-1-951-162-6132/In Oaxaca: 044-951-162-6132

alfasire@yahoo.com

Mi Pueblo/My Village

Barro negro/Black clay

38 cm x 23 cm/15 in x 9.1 in

El trabajo de Magaly se inspiró en las tradiciones y costumbres de su pueblo. La pieza tiene abajo dos pequeñas figuras de los danzantes de "Danza de la pluma" y arriba trae un coyote porque antiguamente San Bartolo Coyotepec era lugar de coyotes. Es una explicación de las cosas que había en su pueblo. Para este concurso quiso meter algo novedoso y diferente. Ella viene de familia de artesanos y se inspiró en su abuelo, quien trabaja piezas poco usuales, y de quien aprendió viendo su trabajo desde los siete años cuando aseguró que algún día quería ser como él.

Magaly's work was inspired by and is an expression of practices and customs that used to exist in her town, San Bartolo Coyotepec. Her piece is composed of two small figures, doing the traditional "Dance of the Feather" below, and a coyote on top, because long ago there were many coyotes in San Bartolo Coyotepec. For this contest, Magaly wanted to submit something new and different. She comes from a family of artists. Her grandfather, who makes unusual pieces, has been a special inspiration to her, and she hopes to be like him one day.

Verónica es muy parcial con los temas religiosos, especialmente la Virgen María quien expresa pureza. En las características decorativas de esta pieza ha incorporado muchos colores nuevos como el blanco, rojo, rosa y naranja creados de sustancias naturales ("engobes"), tales como rocas, coleccionadas en los campos de alrededor de su pueblo. Al crear esculturas de cerámica los temas de Verónica emergen de sus manos cuando moldea el barro; estos no están basados en ideas premeditadas o dibujos. Ella trabajó en esta pieza durante veinte días iniciando con la base, luego la falda, el torso, la corona y el halo.

Verónica is partial to religious themes, especially the Virgin Mary who expresses purity. In the decorative features of this piece she has incorporated many new colors—white, red, pink and orange—created from natural substances ("engobes"), such as rocks collected in the fields surrounding her pueblo. In creating this and other ceramic sculptures, Verónica's themes emerge from her hands as she molds the clay; they are not based on pre-meditated ideas or drawings. She worked on this one for 20 days, beginning with the base, then the skirt, the torso and the crown and halo.

Avenida Libertad s/n, Santa María Atzompa 71220
From US: 011-52-951-558-9011/In Oaxaca: 558-9011
veronica_velasco_vasquez@hotmail.com

Virgen María con Ángeles/ Virgin Mary with Angels

Engobes naturales, pastillaje rojo,
pastillaje natural, cocido en horno
de leña/Colors and other decorations
of natural substances, fired in a
woodburning oven

45 cm x 30 cm/17.7 in x 11.8 in

Mención Honorífica/Honorable Mention

VERÓNICA MARIANA VELASCO VÁSQUEZ

Edad/Age: 26

Mención Honorífica/Honorable Mention

VILMA SANDRA VELASCO VÁSQUEZ

Edad/Age: 23

Avenida Libertad s/n, Santa María Atzompa 71220
From US: 011-52-951-558-9011
In Oaxaca: 558-9011
veronica_velasco_vasquez@hotmail.com

Las Fiestas del Cerro/The Fiestas on the Hill

Barro natural con engobes de colores y pastillaje en estilo filigrana/Natural clay decorated with colors from natural substances and superimposed clay in filigree style

19 cm x 23 cm/7.5 in x 9.1 in

Para crear esta pieza Vilma se inspiró en el festival Oaxaqueño de danza llamado Guelaguetza, en el que todos los pueblos se reúnen con sus trajes típicos para bailar. Ella investigó y reprodujo fielmente todos los diferentes diseños de los trajes y accesorios. Ella usó una falda de mujer como fondo para mostrar estos detalles en miniatura, añadiendo los elementos del festival de la canasta y la iglesia. Vilma espera que todo el mundo pueda imaginar la música, el baile y el espíritu animado.

Vilma was inspired to create this piece by the Oaxacan dance festival Guelaguetza, in which Oaxaca's villages come together in their traditional dress. She researched and faithfully reproduced all the different costumes and accessories. She uses a woman's skirt as a background to show these details in miniature, adding the festival elements of a basket and church. Although the viewer may not be familiar with the festival, Vilma hopes that her piece enables everyone to imagine the Guelaguetza dancers coming together with music and a lively spirit.

TEXTILES

WEAVING

JOSÉ MENDOZA MARTÍNEZ

Edad/Age: 25

Álvaro Obregón #3, Teotitlán del Valle 70420
From US: 011-52-951-524-4341/In Oaxaca: 524-4341
rostopovich@hotmail.com

TEXTILES

Para José el textil es un lenguaje emocionante que merece más atención. Observa que mientras la pintura se hace encima de un lienzo, el tejido crea al lienzo mismo. En esta pieza él experimentó con el número cuatro que es su número guía y es poderoso cosmológicamente. Tiñó la lana con más soltura de lo normal, sacando colores espontáneos de cuatro tintes vegetales. Agregó grecas porque le dan la idea del aliento y del ciclo vital. Esta pieza es un tejido de números escondidos debajo de los colores, mostrando la vibrante música de tejer.

José believes that weaving is an inspiring language that deserves more attention in the world of art. He observes that, while painting is done on top of a surface, weaving creates the surface itself as the artist creates the image. In this piece he experimented with the number four, his guiding number, which is also cosmologically very powerful. He dyed the wool more freely than usual, creating spontaneous colors from four natural substances. He added glifs that represent breath and the cycle of life. This piece is a creation of numbers hidden under colors, demonstrating the vibrant music of weaving.

Cuatro Tempos en el Aire/Four Tempos in the Wind

Teñido con colorantes naturales, tejido en telar de pedales, 16 hilos por pulgada/
Natural dyes, foot pedal loom, 16 threads per inch

42 cm x 40 cm/16.5 in x 15.7 in

WEAVING

Mención Honorífica/Honorable Mention

HILARIO CHÁVEZ SOSA

Edad/Age: 27

Antonio de León #14, Teotitlán del Valle 70420
From US: 011-52-951-524-4444/In Oaxaca: 524-4444
movimiento_yo@hotmail.com

Quetzalcoatl

Lana con tintes naturales/Wool with natural dyes
79 cm x 60 cm/31.1 in x 23.6 in

Hilario se inspiró en el Códice Nahuatl donde sus antecesores adoptaban animales como sus dioses. Le gusta cómo narraban sus historias y por eso decidió ilustrar a una persona convirtiéndola en serpiente. Aunque siguió la imagen original calcándolo en urdimbre, Hilario modificó los colores un poco a su gusto y agregó grecas que vienen de la iglesia de su comunidad. Decidió usar peine de 16, que es más fino que lo típico que usan en su familia, para poder ponerle más detalles a la pieza.

Hilario was inspired by the Nahuatl Codice in which his ancestors adopted animals as their gods. Impressed by their stories, he decided to illustrate a person turning into a snake. Although he basically followed the original image, tracing it on the warp of his loom, he modified the colors according to his own tastes and added a fret pattern from the church in his local community. Hilario decided to use 16 threads per inch, finer than his family's custom, to enable him to incorporate more details into his piece.

Rolando empezó desde los 8 años ayudando a sus tíos a cardar y a hacer madejas. Conforme crecía empezó a hacer sus propios diseños sencillos al principio, pero siempre anhelaba hacer diseños cada vez más finos, más detallados, bien elaborados. Por eso decidió crear una pieza muy detallada con las grecas separadas y un diamante en medio. Hizo su dibujo e inicialmente pensó que iba a ser demasiado difícil pero esto lo motivó para poder realizarlo. Tenía tantas ganas de hacer este diseño detallado que le dió fuerza y satisfacción para lograrlo.

Rolando started helping his uncles to comb and make skeins of wool at the age of 8. Later he began making his own designs, simple ones at first, but always with a desire to create rugs that were finer and more complex. For the contest, he decided to create a very detailed piece composed of separated greca frets and an elaborate diamond-shaped figure in the center. After completing his initial drawing, he feared it would be too difficult to execute. However, ultimately motivated to try harder, Rolando is proud of having completed this piece to his satisfaction.

Constelación de Grecas/ Constellation of Greca Frets

Lana y algodón con tintes naturales, zapote y cochinilla/
Wool and cotton with natural dyes made from the sapodilla tree and dried insects found in cactus

1.45 m x 88 cm/57 in x 34.6 in

Matamoros #52, Teotitlán del Valle 70420

From US: 011-52-951-516-4202; 011-52-951-524-4658/In Oaxaca: 516-4202; 524-4658

rolando1921@live.com.mx

Mención Honorífica/Honorable Mention

ROLANDO LAZO MENDOZA

Edad/Age: 18

Mención Honorífica/Honorable Mention

ISAAC ARMANDO MARTÍNEZ LAZO

Edad/Age: 17

Aquiles Serdán #30, Teotitlán del Valle 70420
From US: 011-52-951-166-6169
In Oaxaca: 166-6169
natural_musgo@hotmail.com

Greca

Telar de pedal, teñido con tintes naturales añil indigo/Foot pedal loom, natural indigo dyes
1.45 m x 79 cm/57 in x 31.1 in

Isaac se inspiró cuando visitó el MEAPO de San Bartolo Coyotepec y vio a las calaveras hechas por el maestro Carlomagno. Decidió que aunque iba a continuar usando la greca de Mitla que tanto le gusta, esta vez se enfocaría únicamente en la última parte de la greca que representa la muerte y el inframundo, o sea el mundo después de la muerte. Realizó la pieza en dos tonos de azul añil porque es el color que más le gusta.

Isaac was inspired by his visit to the folk art museum in San Bartolo Coyotepec (MEAPO) where he saw skulls made by Don Carlomagno. Although he wanted to continue using the Mitla fret that he likes so much, he decided this time to focus only on its last portion that represents death and the hereafter. Isaac produced the piece using two tones of blue made from indigo, because blue is his favorite color.

"Me gusta imaginar cómo era la vida antes cuando se respetaban los recursos naturales y se mantenía un equilibrio con la naturaleza". Así explica Justino quien se inspiró en las historias que crearon parte de su cultura. Para él es importante vivir en el presente sin olvidar el pasado. Usó colores naturales de la lana. Una vez tejido, cardó sobre el tapete para darle la textura y suavidad que tanto le gusta de la lana natural. Riendo, se acordó que cuando era chico sus papás lo regañaban porque a él siempre le ha gustado introducir elementos nuevos en sus trabajos.

"I like to imagine how life was before, when natural resources were protected and people helped maintain nature's balance." Inspired by the stories that are part of his culture, Justino feels it is very important to live in the present, while also remembering the past. He decided to use the natural tones of the wool. After completing the weaving, he combed the wool to give it more texture and to restore its original softness. With humor he recalled that, even though his parents scolded him when he was little, he has always liked to incorporate new elements into his pieces.

Serpiente Emplumada/Plumed Serpent

Lana en su color original/Wool in its original color

85 cm x 65 cm/33.5 in x 25.6 in

Fiallo #31, Teotitlán del Valle 70420

From US: 011-52-951-524-4333/In Oaxaca: 524-4333

raiz_esc@hotmail.com

Mención Honorífica/Honorable Mention

JUSTINO MARTÍNEZ MENDOZA

Edad/Age: 23

Mención Honorífica/Honorable Mention

VERÓNICA ESTHER MENDOZA ANTONIO

Edad/Age: 27

Nicolás Bravo #1, Santo Tomas Jalieza 71507

From US: 011-52-1-951-227-3128/In Oaxaca: 044-951-227-3128

veronica110584@hotmail.com

Faja Tradicional y Pulsera/Traditional Belt and Bracelet

Telar de cintura con figuras zapotecas en hilo de algodón fino/
Backstrap loom with Zapotec figures in fine cotton thread

Faja/Belt: 1.10 m x 3mm/43 in x .1 in; Pulsera/
Bracelet: 20 cm x 3mm/7.9 in x .1 in

La pieza de Verónica es una pulsera y una faja tradicional, pero en miniatura. Las fajas eran piezas que se elaboraban para el amarre de la ropa de las mujeres, y como ceñidor para que los hombres pudieran cargar. Las más detalladas y coloridas las usaban para las grandes ceremonias. Cuando era joven, Verónica hacía piezas de las medidas tradicionales. Con el tiempo pensó que podía hacer cosas diferentes respetando la tradición proponiéndose el reto de hacer cosas más difíciles y más finas para llevar la cultura del pueblo a través de sus piezas.

Verónica's piece is a bracelet and traditional belt, but in miniature. In the past, belts were used for holding up women's skirts, as well as to support heavy objects carried by men. The most detailed and colorful ones were used for important ceremonies. When Verónica was young, she created pieces with traditional measurements but with time, while respecting tradition, she realized that she could challenge herself to weave finer and more difficult designs. She believes that she has the ability to impart the culture of her people through her work.

Desde los 13 años, Samuel trabajaba con su familia en tapetes basados en dibujos. Pero con esta pieza fue la primera vez en que Samuel hizo un dibujo muy suyo, "endémico a él". El quiso plasmar algo diferente. Para él este dibujo representa la riqueza de México y de Oaxaca, tanto por la biodiversidad de la naturaleza como por la diversidad de sus culturas. El quiere que la gente que mire su pieza aprecie esta riqueza, y que no la vean solo como la fundación de México sino el comienzo de una nueva vida rica en naturaleza y culturas.

Since the age of 13, Samuel has worked with his family members who weave rugs based in complex drawings. This piece was the first one originating in his own drawing, expressing his wish to create something really different. He believes it represents the richness of Mexico and Oaxaca in terms of biological and cultural diversity. He hopes that people who see this piece appreciate such richness, that they look on it not only as a picture of the founding of Mexico, but also as the beginning of a new life full of natural and cultural riches.

Galnaa-zaac (Riqueza/Principio de Algo/The Beginning of Something)

Lana y tintes naturales/Wool and natural dyes

1 m x 68 cm/39.37 in x 26.8 in

Lázaro Cárdenas #12, Santa Ana del Valle 70428

From US: 011-52-1-951-204-4200; 011-52-951-562-1386

In Oaxaca: 044-951-204-4200; 562-1386/samuel.sanchez@live.com

Mención Honorífica/Honorable Mention

SAMUEL SÁNCHEZ GARCÍA

Edad/Age: 21

Mención Honorífica/Honorable Mention

ALBERTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Edad/Age: 23

Sor Juana Inés de la Cruz #1, Santa Ana del Valle 70428

From US: 011-52-1-951-194-1624; 011-52-951-562-1401/In Oaxaca: 044-951-194-1624; 562-1401

thebiggersan@yahoo.com

Ira Humana/Human Anger

Lana colores naturales de añil, zempasuchitl, chicalota, mezcla de tonos y degradado con teñido, hecho con telar de 2 pedales/Wool in natural colors, indigo, marigold, and chicalota plant, subtle blend of tones, woven on a two-pedal loom

1.20 m x 45 cm/47.25 in x 17.8 in

"El dragón representa ese enojo, esa fuerza que a veces se sale de uno y que nos hace hacer mejor las cosas...no es una fuerza negativa sino positiva y te motiva a lograr algo mejor, algo fantástico". Esta es la fuerza que impulsa a Alberto a realizar tejidos con curvas finas y nítidas, y con sombreados realistas. Es la fuerza que le lleva a estar experimentando con el manejo de los hilos para perfeccionar el tejido dándole más volumen y logrando colores más sutiles y tonos gradualmente degradados, tal y como él hace con sus propios dibujos finos y bien modulados.

"The dragon represents the anger, the force that sometimes comes out of a person which motivates that person to do things better...not a negative force but a positive one that helps you achieve higher goals...fabulous things." This is the force that motivates Alberto to attempt weavings with smooth, fine curves and realistic shading. This is the force that always leads him to experiment with different ways of combining threads to create weavings that have greater volume and more subtly-shaded colors, like those in his beautiful and highly modulated drawings.

TALLA DE MADERA

WOODCARVING

VICTOR JAVIER BUSTAMANTE HERRERA

Edad/Age: 27

Riva Palacios #301, Miahuatlán 70800

From US: 011-52-1-951-183-0150/In Oaxaca: 044-951-183-0150

vick_sculptor@hotmail.com

Victor, quien se inició en el tallado hace solo cuatro años, se inspiró en Carlos Castañeda, un antropólogo quien estudió grupos culturales en Arizona, especialmente su peyote y plantas. En sus escritos él exponía su creencia sobre una realidad alternativa dotada de energía. Descubierta por un grupo de chamanes, su líder le dio la bienvenida. La lógica y sofisticación de esas ideas le agradaron a Victor, quien considera que las mujeres, así como el sol, son la energía creativa del universo y la fuente del amor—un milagro que debe ser respetado. Espera que los espectadores de su escultura apliquen esa visión en su vida diaria.

Victor, who began carving only four years ago, was inspired by Carlos Castañeda, an anthropologist who studied cultural groups in Arizona, especially their peyote and plants. In his writings he espoused an alternative reality endowed with energy. Discovered by a shaman group, their leader welcomed him to join. The logic and sophistication of these ideas appeal to Victor whose elaboration is that women, like the sun, are the creative energy of the universe and the source of love—a miracle to be respected. He hopes that viewers of his sculpture will apply this perspective to their daily lives.

Mujer Nahual/
Woman Protective Animal Spirit
Madera de cedro/Cedar wood
28 cm x 25 cm/11 in x 9.9 in

WOODCARVING

Mención Honorífica/Honorable Mention

GASPAR CALVO FABIÁN

Edad/Age: 25

Libres #1, San Martín Tilcajete 71506
From US: 011-52-951-524-9205
In Oaxaca: 524-9205
gaspar_1424@hotmail.com

Cuahutemoc

Madera de copal y pintura acrílica/Copal wood and acrylic paint
45 cm x 22 cm/17.7 in x 8.7 in

La pieza de Gaspar fue inspirada en Cuahutemoc, quien fue el último emperador Azteca entre 1520-1521. El es una figura importante en la historia de los indígenas de México y allí hay parte de sus raíces. Quiere transmitir el amor por sus raíces y por su México. Gaspar aprendió su arte por medio de su papá y mejoró su técnica poco a poco a través de los años. Lo que lo impulsa es un reto personal y el amor por su trabajo. Quiere mejorar día a día.

Gaspar's piece is inspired by Cuauhtemoc, the last Aztec emperor from 1520-1521, and an important figure in the history of the indigenous people of Mexico—and a person with whom Gaspar feels he shares roots. Having learned his art from his father, Gaspar's technique has improved little by little through the years, driven by a love of his work and a personal sense of challenge to improve daily.

El significado de la pieza es la transformación espiritual del hombre en animal, la cual se representa en la madera. Tiene cabeza de camaleón y cara de humano, mitad hombre, mitad animal. Se inspiró en la forma de la madera y en su imaginación. Transmite por su arte y técnica las raíces de la cultura zapoteca. Este arte viene de su familia, transmitido de padres a hijos. Magdaleno comenzó a aprender a los doce años con piezas pequeñas. Con el paso del tiempo fue adquiriendo más conocimientos y cualidades y ahora su obra es más artística; con mayor movimiento y expresión.

The significance of this piece is the spiritual transformation of man to animal, represented in wood. It has the head of a chameleon with a human face—half man and half animal. Magdaleno was inspired by the shape of the wood and his imagination. He imparts the roots of his Zapotec culture through his art, which was learned from his family, passed down from parents to children, beginning when he was twelve years old and carved small, simple figures. As he gradually acquired more knowledge and artistic ability, he has been able to convey greater movement and expression.

Avenida Hidalgo #42, San Martin Tilcajete 71506
From US: 011-52-951-524-9249/In Oaxaca: 524-9249

Nahual Camaleón/Chamelion Protective Animal Spirit

Madera de copal tallada en un solo bloque/
Copal wood carved in one solid piece
48 cm x 28 cm/18.9 in x 11 in

Mención Honorífica/Honorable Mention

MAGDALENO FABIÁN MELCHOR

Edad/Age: 24

Mención Honorífica/Honorable Mention

ROQUE MANUEL JIMÉNEZ CARRILLO

Edad/Age: 24

Álvaro Obregón #1, San Antonio Arrazola 71230
From US: 011-52-1-951-117-1367; 011-52-951-517-1285; 011-52-951-517-1293/
In Oaxaca: 044-951-117-1367; 517-1285; 517-1293
roquem.jimenez@hotmail.com

Nahual Gallo/Hen Protective Animal Spirit

Madera de copal y pintura acrílica/
Copal wood and acrylic paint

50 cm x 55 cm/19.7 in x 21.7 in

Roque Manuel explicó que un nahual es un espíritu animal oaxaqueño místico que es figura prominente en las historias de su pueblo, una criatura que protege a cada niño al nacer. El disfruta de la talla porque él puede ser caprichoso, creando cosas que no ve a su alrededor. Le gusta pintar porque puede revivir la pieza con la pintura. Comenzó el tallado a la edad de 12 años con la ayuda de su abuelo, muy bien conocido. Nunca antes había participado en un concurso, pero asistió a una exposición con su padre en el MEAPO el año pasado.

Roque Manuel explained that a nahual is a mystical Oaxacan animal spirit believed in his pueblo to protect each child from birth. He enjoys carving because he can create things that he does not see around him, and "bring each piece alive" by painting it. He began carving at age 12, in his well-known grandfather's workshop and with his help. Roque Manuel has never studied art, which he regards as an empirical process of trial and error. Nor has he previously entered a competition, although he and his father were invited to submit a piece in an art exhibition at MEAPO the year before.

René, quien viene de una familia de reconocidos talladores, se refiere al tigre como una de sus piezas mejor realizadas. Teniendo especial orgullo en la postura del animal, quien con sus gruñidos y su hocico de dientes irregulares, transmite su disposición para atacar. La selección de colores intenta capturar el tono profundo rojo/naranja de su piel y las líneas negras de tigres que ha visto en películas y libros. Todos los miembros de su familia—René, su padre, madre, y hermano—participan pintando, lo que en muchas familias solo es dominio artístico de las mujeres.

René, who comes from a well-known woodcarving family, regards the tiger as one of their signature pieces. He takes special pride in the animal's posture that, along with its snarling, jagged toothed mouth, conveys its readiness to attack. The choice of colors is intended to capture the deep red/orange skin tones and black stripes of tigers he has seen in films and books. Departing from tradition, all members of his family, regardless of gender—René, his father, mother, and brother—engage in painting that is in many families the artistic domain of females alone.

Tigre/Tiger

Madera de copal y pintura acrílica/Copal wood and acrylic paint
25 cm x 60 cm/9.9 in x 23.6 in

Álvaro Obregón #20, San Antonio Arrazola 71230
From US: 011-52-951-517-2738; 011-52-1-951-161-0499
In Oaxaca: 517-2738; 044-951-161-0499/artmandarin@hotmail.com

Mención Honorífica/Honorable Mention

RENÉ MANDARÍN RAMÍREZ

Edad/Age: 27

Mención Honorífica/Honorable Mention

VITO GIL SANTIAGO HERNÁNDEZ

Edad/Age: 23

Plan de Ayala esq. con Independencia #7,
San Antonio Arrazola 71230
From US: 011-52-951-517-2818
In Oaxaca: 517-2818

Pulpa/Octopus

Madera de copal y pintura acrílica/
Copal wood and acrylic paint

10 cm x 18 cm/3.9 in x 7 in

Para Gil, los pulpos son impresionantes porque son extremadamente fuertes y capaces de sobrevivir, a pesar de la ausencia de huesos. El experimenta esta pieza, como cada una de las que crea, como parte de él; está triste por haberse despedido de alguien. Las expresiones de emociones son especialmente importantes para él, y espera que aquellos que vean su trabajo sientan la presencia animal. El padre de Gil, un tallador reconocido, ha sido una de sus influencias más importantes. Cuando Gil se autocritica, su padre lo anima a continuar y el resultado es positivo.

Octopi are impressive to Gil because they are extremely strong and capable of surviving, despite their not having bones. He experiences this piece, like every one he creates, as a part of him; he is sad at parting with some. Expression of emotion is especially important to him, and he hopes those who see his work will feel the animal's presence. Gil's father, a well-known carver who paints some of his son's carvings, has been an especially important influence. When Gil is self-critical, his father encourages him to proceed and the result is a positive one.

PINTURA DECORATIVA EN MADERA TALLADA

DECORATIVE PAINTING OF WOODCARVING

ALFONSO CASTELLANOS IBAÑEZ

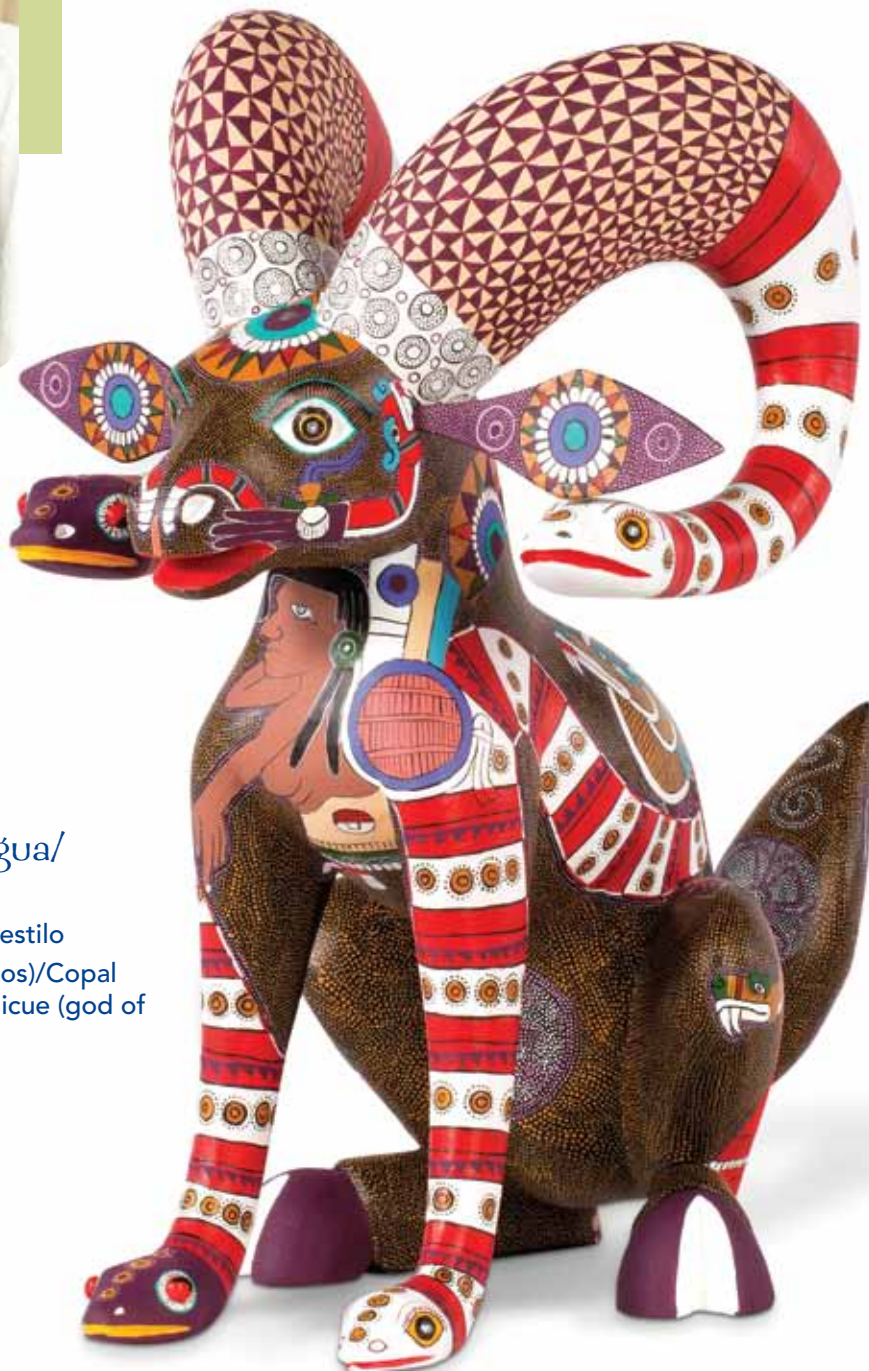
Edad/Age: 26

Álvaro Obregón #10, San Antonio Arrazola 71230
In Oaxaca only: 044-951-209-3914
ponchocastel2011@hotmail.com

PINTURA DECORATIVA
EN MADERA TALLADA

La original combinación de Alfonso del borrego y la serpiente expresa su punto de vista acerca de las mujeres, que como las serpientes, son suaves cuando no son amenazadas. La pintura decorativa enfatiza las características formales; las serpientes son ambas, cabello y pies. Aprendió que las serpientes vienen del agua, representando la fertilidad en los códigos mixtecos. Esto es extremadamente importante para aquellos que viven en los pueblos y dependen de la agricultura. Aprendiendo a pintar de su esposa, ha desarrollado su propio estilo de puntas delicadas y formas fuertes. La idea de esta pieza germinó veinte días antes de dibujarla y finalmente tallarla.

Alfonso's original combination of lamb with snakes expresses his view that women, like serpents, are naturally gentle if not threatened. In his decorative painting he emphasizes formal features; snakes are both hair and feet. Pursuing his curiosity about his ancestors, he learned that snakes come from water, representing fertility in codices of the Mixtecs, which is extremely important to farmers living in the pueblos. Having originally learned to paint from his wife, Alfonso has developed his own style of delicate points and strong forms. The idea for this piece germinated for 20 days before he drew and ultimately carved it.

DECORATIVE PAINTING OF WOODCARVING

Borrego y Serpientes de Agua/ Lamb and Water Snakes

Madera de copal y pintura acrílica en estilo
de Chalchi Hutlicue (dios de rios y lagos)/Copal
wood and acrylic paint in Chalchi Hutlicue (god of
rivers and lakes) style

30 cm x 13 cm/11.8 in x 5.1 in

Mención Honorífica/Honorable Mention

MARÍA DOLORES AGUILAR HERNÁNDEZ

Edad/Age: 19

Álvaro Obregón #28, San Antonio Arrazola 71230
From US: 011-52-1-951-105-4529/In Oaxaca: 044-951-105-4529
alebrijes_carrillo@hotmail.com

León/Lion

Madera de copal y pintura acrílica/Copal wood and acrylic paint
27 cm x 17 cm/10.6 in x 6.7 in

María Dolores y su esposo Esteban Francisco Carrillo Santiago trabajan juntos, él como tallador y ella como pintora. Iniciándose a la edad de 14 años, su madre le enseñó a combinar los colores y a crear formas inusuales tales como flamas. A través del tiempo María Dolores ha desallorado su propio estilo, incorporando diseños prehispánicos zapotecas de Monte Albán, el magnífico sitio arqueológico fácilmente visible desde su terraza. María Dolores y su esposo desean transmitir la fuerza y energía que ellos admiran del león. Ellos investigan sobre los colores primarios, y a partir de ahí las creaciones decorativas son exclusivamente propias.

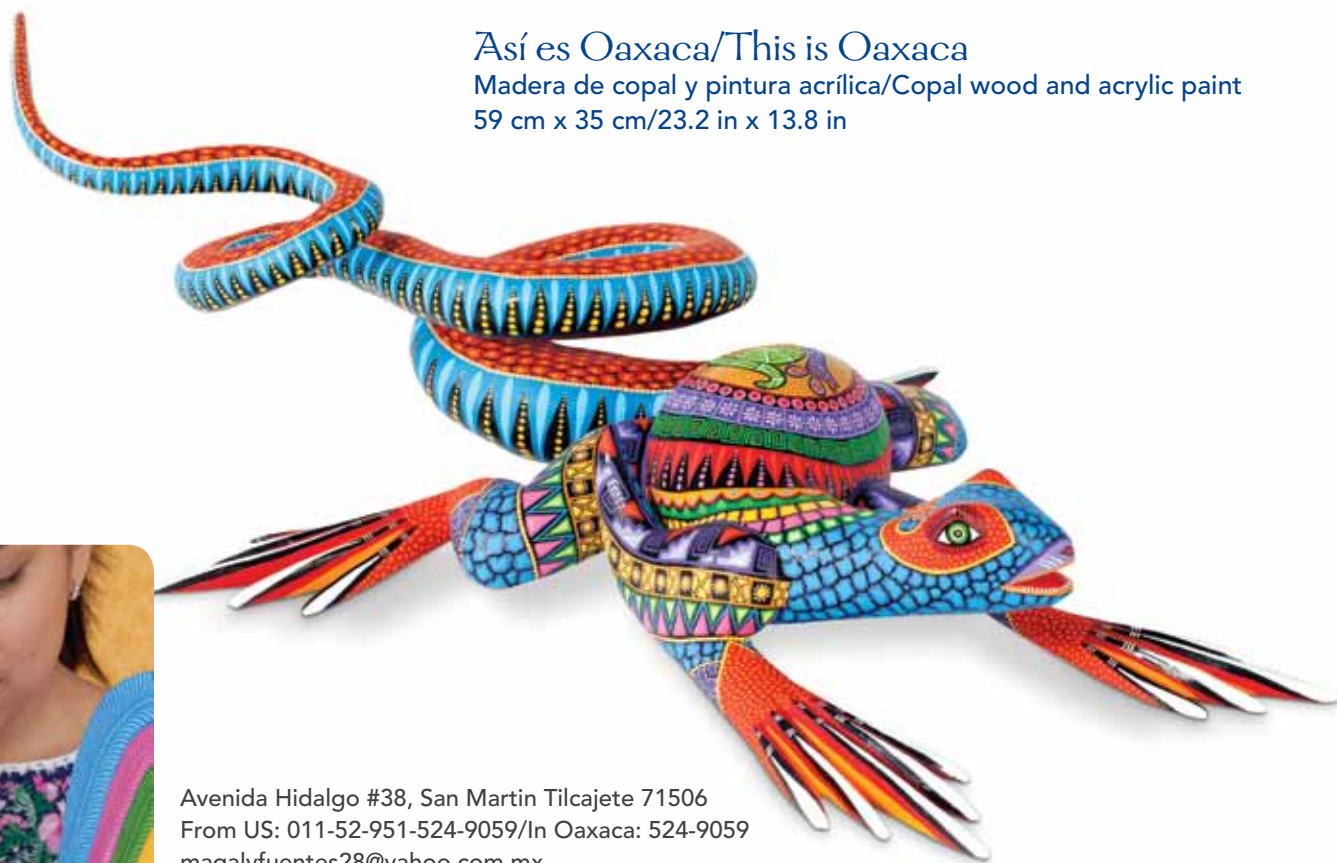
María Dolores and her husband Esteban Francisco Carrillo Santiago collaborate, he as the carver and she as the decorative painter. Beginning at age 14, her mother taught her to combine colors and to create unusual forms such as flames. However, over time María Dolores has developed her own signature style incorporating pre-Hispanic Zapotec designs from Monte Albán, the magnificent archaeological site easily visible from their terrace. With their lion, María Dolores and her husband wish to convey strength and energy that they admire. They consult about the major colors, but from there the decorative creation is exclusively hers.

Esta pieza trata la cultura y la felicidad, lo que es Oaxaca para Magaly. Ella utiliza muchos colores para que sea muy intenso y escogió pinturas acrílicas con colores vivos porque "somos muy coloridos y vivos, nuestro arte nos hace felices". Quiere que todos piensen en eso cuando vean la pieza. Sus abuelos y sus padres pintan, pero ella le da más detalles al color de lo que sus ancestros hacen. Su hermano Efraín, quien recibió mención honorífica en talla de madera en el primer concurso FOFA/MEAPO, talló la pieza, motivando a su hermana a participar en el segundo concurso.

This piece is about culture and happiness, which is Oaxaca to Magaly. She used many colors to make it vivid, choosing acrylic paints because of their vibrant colors that reflect her view that "we are very colorful and alive, our art makes us happy." She wants everyone to be reminded of this when they see her piece. Although her grandparents and parents paint, Magaly elaborates more detail and color than her elders. Her brother Efraín, who carved this piece and received honorable mention in woodcarving in the first FOFA/MEAPO young folk artists' contest, encouraged his sister to participate in this contest.

Así es Oaxaca/This is Oaxaca

Madera de copal y pintura acrílica/Copal wood and acrylic paint
59 cm x 35 cm/23.2 in x 13.8 in

Avenida Hidalgo #38, San Martin Tilcajete 71506
From US: 011-52-951-524-9059/In Oaxaca: 524-9059
magalyfuentes28@yahoo.com.mx

Mención Honorífica/Honorable Mention

MAGALY FUENTES SANTIAGO

Edad/Age: 25

NELLY RAMÍREZ RUÍZ

Edad/Age: 26

Álvaro Obregón #15, San Antonio Arrazola 71230
From US: 011-52-1-951-196-4891/In Oaxaca: 044-951-196-4891
ro_ra16@hotmail.com

La Ley del Más Fuerte/The Law of the Mightiest

Madera de copal y pintura acrílica/Copal wood and acrylic paint

20 cm x 30 cm/7.9 in x 11.8 in

Esta pieza trata de un perro que pisó una cobra que lo atacó. "Vemos cómo se está estirando con todas sus fuerzas para defenderse", pero la cobra trata de quitarle la vida. Nelly explica que no es una pesimista en su vida, pero "así es nuestro mundo, el más poderoso en la sociedad siempre gana". Su cuñado hizo la talla de madera, pero nunca le dice cómo pintar. Él le muestra su trabajo y dice: "Dime lo que ves" y en seguida tienen una plática. Nelly empezó a pintar cuando tenía ocho años de edad, como sus padres y sus hermanos mayores.

This piece is about a dog that was attacked by a cobra. As it "pulls to the side with all its might," the cobra tries to squeeze the life out of the dog. Nelly says she is not a pessimist, but "that's how it is in the world—the most powerful in society always win." Although her brother-in-law did the carving, he never tells her how to paint but rather shows her his work, following which they have a dialogue. Nelly began painting when she was eight years, learning from her parents; her older siblings also paint.

Nicole presentó esta pieza con el fin de honrar al hombre que la talló, su papá. Ha pintado muchas ranas, pero le gustó mucho el diseño de esta. Empezó a pintar a la edad de 14 años con alebrijes simples, y poco a poco fue realizando un trabajo más grande. Su hermana Magdalena, quien participó en este concurso, también pinta, pero lo hace muy diferente. Significa mucho para ella que a la gente le guste su trabajo, y quiere mejorar su técnica. Está estudiando la carrera de Turismo pero va a seguir pintando en el futuro.

Nicole entered this piece in order to honor the man who carved it—her father. She has painted many frogs, but especially likes the way the design of this one emerged as she painted. When she started painting at age 14, she began with simple alebrijes, and little by little moved on to finer work. Her older sister Magdalena, who also entered this contest, paints as well but in a very different style. It means a lot to Nicole that people like her work, and she pledges to improve it. Although she is studying tourism, she will continue painting.

La Rana/The Frog

Madera de copal y pintura acrílica/
Copal wood and acrylic paint
10 cm x 30 cm/3.9 in x 11.8 in

Álvaro Obregón #12, San Antonio Arrazola 71230
From US: 011-52-951-517-1394; 011-52-1-209-8060
In Oaxaca: 517-1394; 044-951-209-8060
nickztar28@hotmail.com

Mención Honorífica/Honorable Mention

NICOLE SANTIAGO CRUZ

Edad/Age: 19

Mención Honorífica/Honorable Mention

MAGDALENA SANTIAGO RAMÍREZ

Edad/Age: 28

Álvaro Obregón #12, San Antonio Arrazola 71230
From US: 011-52-951-517-1394; 011-52-1-951-175-5038
In Oaxaca: 517-1394; 044-951-175-5038
artmandarin@hotmail.com

Dragón

Madera de copal y pintura acrílica/
Copal wood and acrylic paint
52 cm x 91 cm/20.5 in x 35.8 in

Magdalena inscribió a este dragón, que talló su esposo, en el concurso, ya que muestra uno de sus estilos de pintura decorativa. La pintura le tomó una semana de tiempo completo durante el cual su marido se hizo cargo de los dos niños pequeños, de ocho y dos años. Magdalena está orgullosa de que el hijo de ocho años comenzó a tallar con un machete pequeño y "está bastante bien ahora". Magdalena sabe que son talentosos juntos como familia y ella se compromete a trabajar más duro ahora que ha ganado esta mención honorífica: "no tenemos límites, sí seguimos mejorando".

Magdalena chose to enter the dragon, carved by her husband, in the competition because it embodies one of her painting styles. The painting took her a week of full-time work, during which her husband cared for their two young children, ages eight and two. Magdalena is proud that the eight-year-old began carving with a small machete and "he's quite good!" She knows that her family has talent and passion, and intends to work harder now that she has won an honorable mention in this concurso. "We don't have limits if we continue improving."

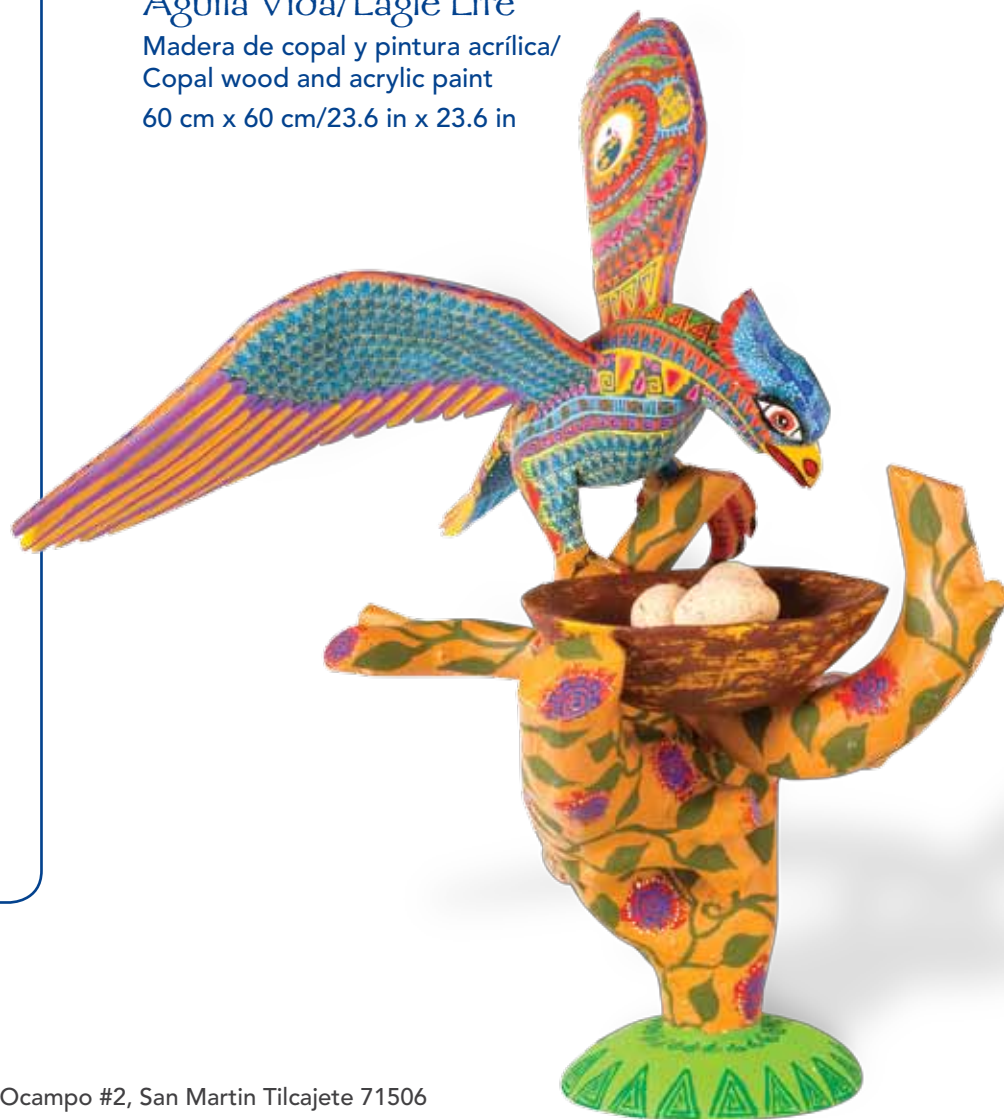
Laura inscribió esta pieza en el concurso porque el águila es el símbolo nacional, incluso se le encuentra en la bandera mexicana. Lo ha pintado de una manera para que se vea más realista. Ella dice que nunca ha visto un águila real, pero ha visto fotos en los libros. A Laura le encanta pintar animales, incluyendo iguanas y gatos. Su madre pinta y Laura ha estado pintando desde hace 15 años. Ella espera que todos los que vean su trabajo lo disfruten y piensen en todo lo que es México.

Laura entered Eagle Life in the competition because the eagle is the national symbol, featured on the Mexican flag. She wished to achieve a realistic effect through her painting. Although she has never seen a real eagle, she drew upon her impression based on photos she has seen in books. Laura loves to paint animals, especially iguanas and cats. Having painted for 15 years, originally learning from her mother, she hopes people who look at her work enjoy it and will think about Mexico.

Aguila Vida/Eagle Life

Madera de copal y pintura acrílica/
Copal wood and acrylic paint

60 cm x 60 cm/23.6 in x 23.6 in

Melchor Ocampo #2, San Martin Tilcajete 71506
From US: 011-52-951-524-9241; 011-52-1-951-171-2017
In Oaxaca: 524-9241; 044-951-171-2017
laura.peqe@hotmail.com

Mención Honorífica/Honorable Mention

LAURA SOSA MÉNDEZ

Edad/Age: 19

La categoría “Varios” fue creada para honrar a muchas otras clases del sobresaliente arte popular de Oaxaca. Algunas son tradicionales como trabajo en hoja de lata, diseño de joyería, flores inmortales, y diseño de velas, mientras que otras son más recientes—o recientemente revividas—incluyen géneros como papel maché y otras formas de reciclaje. Como FOFA no podía encontrar becas para cada una de esas modalidades, establecimos la categoría “Varios” como un compromiso—uno que, admitiéndolo, falla en otorgar suficiente grandeza a todas las formas de arte popular en su propio derecho. Dentro de los nueve trabajos seleccionados en esta categoría, tres son ejemplos de formas de arte tradicional o arte popular (estilo filigrana, joyería y trabajo en hoja de lata) y otros nueve involucran papel maché y/o reciclaje.

The category “Other Modalities” was created to honor the many other classes of outstanding folk art in Oaxaca. Some are traditional, such as tin work, jewelry making, dried flower crafts, and candle making, while others are more recent—or recently revived—genres, such as papier mâché and other forms of recycling. Since FOFA could not fund scholarships in each of these modalities, we established the “Other Modality” category as a compromise—one that admittedly fails to give sufficient stature to each art form in its own right. Of the nine works selected in this category, three are examples of traditional forms of folk art (filigree style jewelry and tin work) and nine involve papier mâché and/or recycling.

VARIOS

OTHER MODALITIES

MORALES REYES MAGDIEL SEIR

Edad/Age: 26

Díaz Ordáz #107, Santa María Atzompa 71220
From US: 011-52-558-9143; 011-52-1-951-180-3336
In Oaxaca: 558-9143; 044-951-180-3336

VARIOS

Explícale Morales que su pieza se trata de un animal de la fantasía, una quimera para despertar la imaginación del espectador. Lo creó por etapas, tomando la cabeza, piernas, cuello y cuerpo de diferentes animales, por ejemplo los pies son de un gallo. Sus padres trabajan con barro, pero tuvieron que trabajar todo el tiempo para ganarse la vida y no permitían que sus hijos lo tocaran. Tenían que encontrar su propia expresión de arte. Con la ayuda de Pedro Mendoza, un gran amigo suyo, y otros ocho amigos, han creado un taller comunitario de papel maché aquí en su patio.

Morales explains that this is a fantasy animal, a chimera, intended to engage the viewer's imagination. He created it in stages, shaping the head, legs, neck, and body from different animals. The feet are those of a rooster, for instance. Morales's parents, who have had to work all his life to produce the typical green glazed utilitarian ceramics of their pueblo, did not encourage Morales and his four brothers to experiment with clay. However, with the help of his mentor and friend, Pedro Mendoza, Morales and eight friends have established a creative community workshop for papier mâché in Morales's yard.

Alebrije/Fantasy Creature

Papel pegamento con yeso/Glued paper with plaster
1 m x 25 cm/39.37 in x 9.8 in

OTHER MODALITIES

Mención Honorífica/Honorable Mention

JESÚS CANSECO ZÁRATE

Edad/Age: 22

Al Otro Lado/On the Other Side

Papel maché/papier mâché

66 cm x 35 cm/26 in x 13.8 in

La Carbonera #804, Colonia Centro 68000

From US: 011-52-1-951-156-2432; 011-52-951-516-1327

In Oaxaca: 044-951-156-2432; 516-1327

jesus.canseco1718@gmail.com

En esta pieza Jesús desea conceptualizar la muerte y compartir esta parte de su cultura. La muerte es universal, y solamente un pasaje de una vida a otra. Hay un espacio entre la vida y la muerte, y sus piezas juegan y celebran juntos en el espacio entre dos vidas. No se le debe de tener miedo porque no es el final. Esta es la última despedida de la pareja antes de entrar a la vida futura, una oportunidad para dos enamorados para regresar a la vida del amor, para tener una gran fiesta, y para recuperar un amor perdido.

In this piece Jesús wishes to conceptualize death and to share this part of his culture. Death is universal, and only a passageway from one life to another. There is a space between life and death, and his pieces play and celebrate together in the space between two lives. It is not to be feared because it is not the end. This is the couple's last good-bye before entering the afterlife, a chance for two lovers to return to love life, to have a grand party, and to regain a lost love.

Juan Luis quiso hacer algo que no dañara el medio ambiente y por ello creó el “huaje brije”, una criatura fantástica hecha a partir de una baina del árbol de flamboyán. Utilizó una técnica que no requiere hornear el barro y que trabaja sin sustancias químicas, además de dar una alternativa bonita, ayuda a la naturaleza. El quiere transmitir a la gente una idea poco común ya que en la actualidad es inusual hacer cerámica con esta técnica. Juan Luis trabaja desde los 12 años la joyería, que aprendió de su padre. También tomó cursos de bellas artes en varios talleres.

Juan Luis wanted to make something different that did not hurt the environment. His piece, “huaje brije,” is a mythical creature made from the pods of the flamboyant tree. He used a technique that requires neither heat nor chemicals. This offers a beautiful artistic alternative, helps nature, and also communicates to others an unusual idea. Since the age of twelve Juan Luis has been making jewelry, having learned from his father. He has also studied other art forms in art workshops.

From US: 011-52-1-951-194-0961/In Oaxaca: 044-951-194-0961
jduch_9328@hotmail.com

Huaje Alebrije/Mythical Pod

Barro, baina de flamboyán, semillas de pipe, semillas de flamboyán y pintura acrílica/Clay, flamboyant pods and seeds, and acrylic paint
42 cm x 18 cm/16.5 in x 7.1 in

Mención Honorífica/Honorable Mention

JUAN LUIS DUCH ROVIROSA

Edad/Age: 18

Mención Honorífica/Honorable Mention

JOSÉ FRANCISCO DUCH ROVIROSA

Edad/Age: 16

Paco Alebrije/ Paco's Mythical Creature

Botellas de plástico, papel maché,
pintura acrílica y pegamento/Plastic bottles,
papier mâché, acrylic paint and glue

38 cm x 32 cm/15 in x 12.6 in

From US: 011-52-1-951-194-0961

In Oaxaca: 044-951-194-0961

jduch_93@hotmail.com

La pieza de José Francisco se elaboró con botellas de plástico, pegamento, y se cubrió con técnica de papel maché y pintura de acrílico. La obra es en sí un brije, que es un animal fantástico que se le ocurrió hacer. Su papá le enseñó a hacer todo. Siempre ha hecho piezas con reciclaje de basura y José siguió su ejemplo. Con este trabajo quiere que valoren las formas de reciclar y que los artistas aprendan a utilizar menos la madera, para ayudar al medio ambiente. Comenzó desde muy niño y ha hecho arte la mayor parte de su vida.

José Francisco's piece is made of plastic bottles, glue, papier mâché, and acrylic paint. "El brije" is a mythical creature that he created for the contest. His father, who taught him everything about art, has always created pieces with recycled garbage, and he has followed his example. José Francisco hopes that all forms of recycled art are increasingly valued, and artists can learn to use less wood to help the environment. He began doing artwork when he was very young, and has been doing it all his life.

Pedro espera que las personas que vean este nahual—con cara de calavera, cabeza de jaguar y cuerpo de reptil—se pregunten qué son los nahuales ya que muchas personas están olvidando los conceptos antiguos. Aún cuando Pedro ya tiene una educación universitaria y utiliza ampliamente los medios sociales modernos, él quiere que los jóvenes conozcan la grandeza de sus raíces y que existen cosas más allá de los “comics”. El mismo aprende mucho de artistas internacionales a través de Facebook, pero adapta nuevas técnicas a su propio medio para realizar lo antiguo en formas innovadoras.

Pedro hopes that people who see this nahual—whose face is a skull, whose head is that of a jaguar and whose body is a reptile—ask what a nahual is, since he fears many are forgetting the old beliefs. Though he is university-educated and is comfortable using modern social media, Pedro hopes young people today will recognize the grandeur of their roots and realize that there are many things beyond comics. He himself learns much from artists around the world through Facebook, but adapts new techniques to his context to highlight ancient themes, while innovating in his art.

Yaa #141, Departamento 201, Fraccionamiento Álamos Montoya, Oaxaca Centro 68036
From US: 011-52-951-512-2273; 011-52-1-951-115-8354/In Oaxaca: 512-2273; 044-951-115-8354
tyrane@hotmail.com

Neo Nahual/ Neo Animal Protective Spirit

Papel, pintura acrílica y engrudo/
Paper, acrylic paint and paste

120 cm x 150 cm/47 in x 59 in

Mención Honorífica/Honorable Mention

PEDRO MENDOZA ORTEGA

Edad/Age: 28

Mención Honorífica/Honorable Mention

HUMBERTO RAMÍREZ CORDOBA

Edad/Age: 18

La Tierra del Sol/
The Land of Sun
Papel maché/Papier mâché
120 cm x 68 cm/47 in x 26.8 in

Yaga #101, Departamento 201, Fraccionamiento Álamos
Montoya, Oaxaca Centro 68036
From US: 011-52-1-951-229-1992; 011-52-951-512-4244
In Oaxaca: 044-951-229-1992; 512-4244
sergch_0414@hotmail.com

Esta pieza de Humberto es una China Oaxaqueña que fue inspirada en la canción "Tierra del Sol". La pieza engloba la añoranza que las personas sienten por Oaxaca cuando están lejos. Aunque él sabe que cada persona verá cosas diferentes en la pieza, él trató de representar la belleza de las Oaxaqueñas, de la cultura y las costumbres de Oaxaca. Esta es la primera vez que Humberto realiza una figura de mujer con tantos detalles, y le gustó como salió, especialmente la cara que le emociona mucho.

Humberto's piece is a China Oaxaqueña that is inspired by the song "Tierra del Sol." In it he hopes to convey the longing that Oaxacans who are far away feel for their home. Although he realizes that each person will see what she or he wants in the piece, he tried to convey the beauty of Oaxacan women, together with their culture and local traditions. This is the first time Humberto made a female figure with so many details, and he is very pleased with the result, especially the face, which evokes intense emotion.

Y esenia ha diseñado esta pieza con un estilo que podría haber sido usado por una princesa azteca. En el taller de la casa, sus padres, sus hermanas y ella hacen joyas de la manera en que su padre les enseñó, un arte casi moribundo. Ellos elaboran .925 hoja y barra de plata por fusión de plata y cobre junto, que procesan a mano en hilo. Ella elaboró cada elemento por sí misma. Así puede asegurar la calidad de su arte. Ella la llama "Sueño Oaxaqueño" porque es un sueño para ella, el mantener su patrimonio vivo trabajando de este modo.

Y esenia designed this piece in a style that might have been worn by an Aztec princess. In her home workshop, she, her parents, and sisters make jewelry in the way her father taught them, a technique that is a dying art. They produce .925 silver sheet and bars themselves by melting silver and copper together, which they crank by hand into wire. Yesenia crafted every element of this piece herself, ensuring the quality of her art. The title of her elaborate bracelet reflects her feeling that "this is a dream to me, keeping my heritage alive by working in this way."

Sueño Oaxaqueño/Oaxacan Dream

Joyería de plata .925 con turquesas/
Jewelry of silver and turquoise

Pulsera/Bracelet: 35 cm x 7 cm/13.8 in x 2.8 in;

Collar/Necklace: 23 cm x 17 cm/9.1 in x 6.7 in;

Aretes/Earrings: 4 cm x 3 cm/1.6 in x 1.2 in

Calle Moctezuma Lote 5, Manzana 3 Colonia Unión, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca 71230
From US: 011-52-951-533-9454; 011-52-1-951-545-0358/In Oaxaca: 533-9454; 044-951-545-0358
saty_87@hotmail.com

Mención Honorífica/Honorable Mention

YESENIA YADIRA SALGADO TELLEZ

Edad/Age: 24

Mención Honorífica/Honorable Mention

IVONNE BERENICE CORTÉS GARCÍA

Edad/Age: 14

Rescate de Diseño Antiguo/Revival of an Old Design

Joyería de plata y perla de río/Jewelry of silver and fresh water pearls

28 cm x 5 cm/11 in x 2 in

Vega #305 int. 5, Oaxaca Centro 68000

From US: 011-52-951-514-6880/In Oaxaca: 514-6880

ivon.berenice@hotmail.com

Este collar representa la transmisión de la tradición de su abuelo, maestro joyero Delfino García Esperanza a su nieta. Se siente orgullosa de preservar técnicas y estilos ya que están en serio peligro de desaparecer. Con gran agudeza, Ivonne le da forma al alambre en configuraciones que son subsecuentemente soldadas juntas con gran cuidado para después seleccionar perlas de tamaño justo con el propósito de suspenderlas en espacios abiertos. Originalmente el collar fue realizado para la celebración de sus quince años, pero mejor decidió entrar al concurso para demostrar su devoción a la tradición de la joyería.

This necklace represents the transmission of tradition from master jeweler grandfather, Delfino García Esperanza, to his granddaughter. She is proud to preserve techniques and styles, and wishes more young people were dedicated to this goal since this art is in serious danger of being lost. With great agility, wire is shaped into configurations that are subsequently soldered together with enormous care, after which pearls of just the right size are selected for the purpose of suspending them from open areas. Originally intended for her quinceañera celebration, Ivonne instead decided to enter the contest to demonstrate her devotion to jewelry tradition.

El espejo de Osbel transmite su punto de vista, en el que el amanecer hace evidente sus rayos, que le dan vida a toda la naturaleza, especialmente a los árboles y las flores. Las áreas empotradas son creadas por el martilleo de espacios seleccionados contra la parte de encima del fragmento de un tronco de un árbol, en el cual la variedad de tamaños y formas han sido tallados. Así como el sol que se levanta cada día, Osbel se refiere a los días como una oportunidad para hacer nuevas cosas, amando su arte y nunca dejando de desarrollarse.

Osbel's mirror conveys his view that the rising sun—evident in its rays—gives life to all of nature, most especially trees and flowers. The tin's recessed areas are created by hammering selected portions against the top of a fragment of a tree trunk into which varying sizes and shapes have been carved. Osbel, whose family does not work in this artform, has learned from master tin maker Victor Leyva. Just like the sun that rises every day, Osbel regards each new day as an opportunity to make new things, loving his work and never ceasing to develop.

Rio Pedregal #11, Barrio Xochimilco, Oaxaca 68040
 From US: 011-52-1-951-197-7264; 011-52-951-513-5267
 In Oaxaca: 044-951-197-7264; 513-5267
 niguis_23@hotmail.com

Marco Sol con Espejo/Mirror with Sun Frame
 Hoja de lata y soldadura/Handcrafted tin work with soldering
 1.22 m x 84 cm/48 in x 33.1 in

Mención Honorífica/Honorable Mention

OSBEL RAMOS RAMÍREZ

Edad/Age: 26

Juventud Creativa Entre 14 y 16 años/Creative Youth 14-16 Years of Age

EDWIN ALAN ARAGÓN GONZÁLEZ

Edad/Age: 16

Hoy No es Un Día de Fiesta/
Today is Not a Fiesta Day
Reciclaje (papel higiénico, resistol y agua)/
Recycled toilet paper, glue and water
1.10 m x 56 cm/43.3 in x 22 in

Los trabajos presentados por los concursantes más jóvenes, artistas de 14 a 16 años, primero fueron juzgados juntos para determinar un prometedor artista ganador y después juzgados en la categoría del género correspondiente (Cerámica, Textiles, Talla de madera, Pintura decorativa en madera tallada, y Varios) con el resto de los trabajos. El premio para el artista joven, generosamente donado por Susan y Richard Pasternak, es una beca para la escuela de arte.

The submissions of the youngest competitors, artists of 14-16 years of age, were first judged together to determine a promising young artist winner, and then judged in their genre category (Ceramics, Textiles, Woodcarving, Decorative Painting of Woodcarving or Other Modalities) with the other submissions. The young artist award, generously donated by Susan and Richard Pasternak, is a scholarship to art school.

16 septiembre, Ejutla de Crespo 71500

From US: 011-52-1-951-125-3570/In Oaxaca 044-951-125-3570

edwin_pumas01@hotmail.com

La obra de Edwin es una pareja que se dispone a ir a una fiesta pero nunca hay fiesta porque la muerte está tras ellos. En sus caras se ve la muerte ya plasmada. En la cultura mexicana la calavera es tradición y pasión, y simboliza alegría y tristeza. El quiso que su pieza fuera impactante, que cuando la vean se pregunten qué significa, por qué unas calaveras de noche y vestidas de gala. Quiere que noten la esencia con la que está hecha. Los padres de Edwin no son artesanos pero están orgullosos de este tipo de arte.

Edwin's work portrays a couple going to a party, who never arrive because they meet their death. On their faces one sees the expression of death. In Mexican culture, the skeleton represents a tradition and passion, and symbolizes both happiness and sadness. Edwin hopes that his piece will make an impact on those who see it, that they will understand the essence of his work, and be stimulated to question why there are two elegant skeletons. Edwin's parents, while not artists, are proud of the type of art he creates.

OPINIONES DEL JURADO WHAT THE JUDGES SAY

**JOYCE M. GROSSBARD, Vice Presidenta/
Vice President, FOFA (Nueva York/New York)**

Fue un gran honor el servir como juez en el segundo concurso de FOFA y MEAPO. Los trabajos y las historias de vida de estos jóvenes artistas son en muchos casos inspiradores. Las becas de la escuela de artes otorgadas serán formativas en sus vidas, conforme sean innovadores y creadores en sus comunidades.

It was a tremendous honor to serve as a judge in FOFA and MEAPO's second competition. The works and life stories of these young artists are in many cases inspirational. The art school scholarships they have been awarded will be formative in their lives as they go on to be innovators and creators in their communities.

**MARTA TUROK, Antropóloga/Anthropologist,
Coordinadora Centro de Documentación e Información,
Escuela de Artesanías, Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura y Curadora/Curator Museo Ruth D. Lechuga
de Arte Popular/Museo Franz Mayer (México, DF)**

Ante la inestabilidad de los mercados del arte popular, surgimiento acelerado de brechas generacionales entre los productores en numerosas regiones y ramas artesanales, el modelo desarrollado por FOFA y el MEAPO para estimular la calidad técnica, creatividad e innovación entre jóvenes artistas populares es pionera para México. En este segundo concurso los participantes mostraron su compromiso con sus raíces mirando hacia el futuro.

The instability of folk art markets and the rising generation gaps among producers in numerous regions and artisan expressions is a reality. The model developed by FOFA and MEAPO to stimulate technical quality, creativity and innovation among young folk artists is a pioneering effort in Mexico. In this second concurso the participants showed commitment to their roots, looking towards the future.

**TOMÁS YBARRA-FRAUSTO, Académico
independiente/Independent Scholar (San Antonio)**

Los artistas siempre nos recuerdan de nuestra humanidad, nuestros sueños, pesadillas y aspiraciones. Estos artistas Oaxaqueños y su búsquedas imaginativas nos dan muchas esperanzas para el futuro.

Artists always remind us of our humanity, our dreams, nightmares and aspirations. These Oaxacan artists and their imaginative quests give us much hope for the future.

**LUIS HAMPSHIRE, Director, Taller de Artes Plásticas
Rufino Tamayo (Oaxaca)**

Un concurso como el que FOFA y el MEAPO promueven, en donde el carácter creativo y poético de jóvenes artesanos es replanteado desde parámetros de accesibilidad y diversidad, resulta de vital importancia para la regeneración de una cultura contemporánea en Oaxaca arraigada en la tradición pero en diálogo constante con paradigmas y formas de ver y vivir distintos. Un devenir que traza líneas a lo largo de la cuales se dibujan identidades distintas del ser en Oaxaca.

A contest like the one promoted by FOFA and MEAPO, in which the creative and poetic character of young artists is re-defined by parameters of accessibility and diversity, is of vital importance for the regeneration of a contemporary culture in Oaxaca, anchored in tradition, but also in constant dialogue with paradigms and different points of view and ways of living in Oaxaca.

**LINDA HANNA, Guía y campeona de arte popular/
Guide and Folk Art Champion (Oaxaca)**

Me sentí bastante honrada el que me hayan pedido que fuera jurado en el segundo concurso para jóvenes artistas el cual fue patrocinado por FOFA y MEAPO. La experiencia, así como la creatividad, que los Oaxaqueños en edades de entre 14 y 28 años, han demostrado, fue verdaderamente impresionante y de lo cual Oaxaca y México debe de estar orgulloso.

I felt quite honored to be asked to be a judge in the second context for young artists sponsored by FOFA and MEAPO. The expertise, as well as the creativity, that Oaxacans between ages 14 and 28 demonstrated was truly impressive and something of which Oaxaca and all Mexico should be proud.

**CHLOE SAYER, Escritor independiente/
Independent Writer (Londres/London)**

Quiero felicitar a todos los concursantes. Se dice que en Gran Bretaña (mi país de origen) la mayoría de la gente no posee un solo objeto hecho a mano, porque todo lo que les llega ya viene de fábrica. Oaxaca, sin embargo, tiene una cultura viviente en donde los objetos hechos a mano ingeniosamente combinan belleza, la utilidad y el interés visual. Las obras de los concursantes son prueba de una impresionante maestría técnica que comunica su visión personal. Esas cualidades enriquecen la vida no solamente de los Oaxaqueños sino de la humanidad en general.

I would like to congratulate all the contestants. It is said that most people in Great Britain (my place of origin) don't own a single hand-made object, because almost everything now comes from a factory. Oaxaca, however, still has a living culture where hand-made objects ingeniously combine beauty, utility and visual interest. The work of the contestants displays immense technical skill and communicates a personal vision. These qualities enrich not just the life of Oaxacans, but that of the human race.

AGRADECIMIENTOS ACKNOWLEDGMENTS

Diseñadora Gráfica del Catálogo/Catalogue Graphic Designer

Mimi Bark (Nueva York/New York)

Fotógrafos del Catálogo/Catalogue Photographers

Bernardo Arcos Mijailidis (México DF/Mexico City)

Ariel Mendoza Baños (Oaxaca)

Francisco Soto (Oaxaca) y Guadalupe Romo (Aguascalientes)

Otto Piron (Nueva York/New York) por ser experto consejero/for his expert advice

Entrevistas de los Artesanos/Artists' Interviews

Lucille B. Atkin (Oaxaca), Joyce M. Grossbard (Nueva York/New York), Deborah Huntington (Brooklyn), Amy Mulvihill (Brooklyn), Susan W. Pasternak (Nueva York/New York), Arden Aibel Rothstein (Nueva York/New York)

Jurados/Judges

Joyce M. Grossbard (Nueva York/New York), Luis Hampshire (Oaxaca), Linda Hanna (Oaxaca), Chloe Sayer (Londres/London), Marta Turok (México DF/Mexico City), Tomás Ybarra-Frausto (San Antonio)

Personal del Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca/Staff of Oaxaca State Museum of Popular Art

Fernando Pedro Fabián, Rossana Gopar Pacheco, Celsa Aguilar Andrés, Sandra Olivia Mateo García, Idalia Reyes Galán, Antonio Eurípides Pedro Gonzáles, Mónica Guzmán López, María Eugenia Pérez Cruz, Zoyla Sánchez Ramírez, Marlene Pérez Narcío

Traductores del Texto/Translators of Text

Irma Ortiz Pérez & Alejandro Ramírez Hernández (Casa Panchita, Oaxaca)

Andrés Martínez (Nueva York/New York)