

CELEBRANDO A NUESTRA MADRE TIERRA: INSPIRACIÓN EN EL ARTE POPULAR OAXAQUEÑO

CELEBRATING MOTHER EARTH: INSPIRATION FOR OAXACA'S FOLK ARTS

CELEBRANDO A NUESTRA MADRE TIERRA: INSPIRACIÓN EN EL ARTE POPULAR OAXAQUEÑO

CELEBRATING MOTHER EARTH: INSPIRATION FOR OAXACA'S FOLK ARTS

Con la colaboración de/A collaboration between:
Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA) and 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, 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 (San Andrés Huayapam)
Leovigildo Martínez (Oaxaca)
Maestro Carlomagno Pedro Martínez (San Bartolo Coyotepec)
Chloe Sayer (London)
Maestro Francisco Toledo (Oaxaca)
Marta Turok Wallace (Mexico City)
Tomás 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

TEXTILES

Fabiola Contreras Sosa (Ganador/Winner)	10
Miriam Leticia Campos Cornelio	12
Juan Eleuterio Lazo Gutiérrez	13
Ricardo Nabor Lazo Gutiérrez	14
Isaac Armando Martínez Lazo	15
Verónica Esther Mendoza Antonio	16
José Mendoza Martínez	17
Christián Mendoza Ruíz	18
Abner Yair Mendoza Sosa	19
Diana Melisa Mendoza Sosa	20
Jazmín Azucena Pinzón Palafox	21
Alberto Sánchez Martínez	22

TALLA DE MADERA/WOODCARVING

23

Víctor Javier Bustamante Herrera (Ganador/Winner)	24
Gaspar Calvo Fabián	26
Manuel Cruz Prudencio	27
Magdaleno Fabián Melchor	28
René Mandarín Ramírez	29
Alexis y Claudio Alberto Ojeda González	30
Vito Gil Santiago Hernández	31
Daniel Vásquez	32

PINTURA DECORATIVA DE MADERA TALLADA/DECORATIVE PAINTING OF WOODCARVING

Víctor Fabián Ortega (Ganador/Winner)	34
Hernán Fidel Asunción Blas	36
José Calvo Fabián	37
Benito Fabián Ortega	38
Fátima Janice Fuentes Piña	39
Laura Michelle Fuentes Piña	40
Magaly Fuentes Santiago	41

Claudia Jiménez Cruz	42
Giovanni Melchor Ramos	43
Mónica Peralta Bravo	44
Magdalena Marisela Santiago Ramírez	45
Raquel Velasco Peralta	46
CERÁMICA/CERAMICS	47
Brian Gregorio Corres (Ganador/Winner)	49
Abdiel Cardozo Calderón	50
Ángel Carreño Hernández	51
Fernando García Aguilar	52
Sara Ernestina García Mendoza	53
José Francisco García Vásquez	54
Alba Noemí López Zárate	55
Josefina Claudia Martínez Alarzón	56
Luís Manuel Ortiz Simón	57
Alán Ocelotl Pedro González	58
Antonia Nayeli Vásquez Velasco	59
Verónica Mariana Velasco Vásquez	60
Vilma Sandra Velasco Vásquez	61
VARIOS/OTHER MODALITIES	62
Natalia Bolaños Martínez (Ganador/Winner)	64
Mariana Ayala Bautista	66
Jesús Canseco Zárate	67
Cira Maya Clemente	68
Nizie Lozano Baldomero	69
Miguel Ángel Martínez Reyes	70
Laura Raymundo Sánchez	71
Montserrat Raymundo Sánchez	72
Moisés Ruíz Sosa	73
Yesenia Yadira Salgado Téllez	74
JUVENTUD CREATIVA (16 años y menos)/CREATIVE YOUTH (16 years and less)	75
Ivonne Berenice Cortés García (Ganador/Winner)	76
OPINIONES DEL JURADO/WHAT THE JUDGES SAY	78
AGRADECIMIENTOS/ACKNOWLEDGMENTS	80

La exposición que se documenta en este catálogo representa la culminación de una ejemplar colaboración entre Amigos del Arte Popular Oaxaqueño (FOFA, por sus siglas en inglés) y el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO) con el objetivo de desarrollar y auspiciar certámenes de arte que alienten a los jóvenes artesanos. “Celebrando la Madre Tierra: Inspiración en el arte popular Oaxaqueño” expone el talento y la creatividad extraordinarios que surgen de los pueblos de Oaxaca. Artesanos de hasta 30 años de edad escarbaron sus fértiles imaginaciones, enraizadas en las tradiciones artísticas de sus pueblos, para interpretar este tema en su medio artístico predilecto.

CONCURSO DE JÓVENES ARTESANOS 2013

En la primavera de 2013, FOFA y MEAPO invitaron a jóvenes artesanos a que presentaran una pieza que “celebrara la Madre Tierra”, un concepto profundamente enraizado en la sabiduría popular artística y espiritual de la región. Ésta es la tercera edición de nuestro certamen como labor colaborativa con el fin de apoyar el desarrollo artístico del maravilloso recurso humano de Oaxaca: sus artesanos. En agosto de 2013, un panel internacional de jurados, respaldando las metas del certamen con su tiempo y talento y costeadando sus propios gastos, evaluaron las piezas (ver las páginas 78-79). De los 119 artesanos que se registraron, escogieron un ganador y de siete a doce menciones honoríficas en cada una de cinco categorías: 1) Cerámica, 2) Textiles, 3) Talla de Madera, 4) Pintura Decorativa sobre Tallada de Madera (para destacar esta etapa de la talla de madera—típicamente el aporte artístico de una mujer—de tan gran importancia y, sin embargo, a menudo pasado por alto) y 5) “Varios” (otras ramas, tales como la hojalatería, totomoxtle, flores inmortales, papel maché, joyería, cestería). Además se premió a la mejor obra creada por un artesano de 16 años o menos.

LA MISIÓN DE FOFA

FOFA se dedica a conservar y promover las preciadas tradiciones del arte popular de Oaxaca, herencia de muchas generaciones actualmente amenazada por la baja del turismo en México y la crisis de la economía global. Desde 2007, nuestro esfuerzo primario (aunque no único) ha sido fomentar las esperanzas, las técnicas y la venta de obras de la próxima generación de artistas. Somos afortunados de tener una red creciente de relaciones con docenas de jóvenes artistas que hemos conocido durante los últimos cinco años.

APOYO A LOS JÓVENES ARTISTAS

FOFA concibe los premios del concurso de manera que refuercen la identidad y capacidades de nuestros galardonados, recurriendo a los comentarios y experiencia de antiguos ganadores. Se presentan los actuales premiados y los que reciben mención honorífica en nuestra página web (www.fofa-young-artists.org) y en este catálogo. El Departamento de Educación de MEAPO, en colaboración con FOFA, ha desarrollado un curso de 12 semanas para acrecentar el orgullo y la identidad artística de los oaxaqueños realzando sus logros artísticos y culturales a nivel local y nacional y contextualizándolos dentro de las tendencias principales de la historia del arte mundial. Otro premio nuevo es un tutorial individualizado para cada ganador en que se definirán los “sueños artísticos” del artesano y diseñará un proyecto práctico a realizarse con un mentor y con el respaldo de FOFA. Además seguimos proveyendo una gama de oportunidades: mercados de arte popular, clases de inglés, talleres para facilitar la comunicación con clientes potenciales y la venta de su obra y portafolios fotográficos.

Para nosotros es un placer compartir las obras de este grupo de 56 excepcionales jóvenes artesanos. Por favor visite la página web de FOFA (www.fofa.us) para ponerse al día sobre estos jóvenes y lo que está haciendo FOFA para sostener este arte por generaciones venideras.

The exhibition documented in this catalogue is the culmination of an exemplary partnership between Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA) and Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO, the Oaxaca State Museum of Popular Art) in developing and hosting an art competition that encourages young folk artists. “Celebrating Mother Earth: Inspiration for Oaxaca’s Folk Arts” showcases the extraordinary talent and creativity born in the pueblos of Oaxaca. Folk artists up to age 30 have mined their lively imaginations, grounded in their communities’ artistic traditions, to interpret this theme in their preferred artistic media.

YOUNG FOLK ARTISTS’ CONTEST 2013

In the spring of 2013 FOFA and MEAPO invited young folk artists to submit one work that “celebrates Mother Earth”, a concept deeply rooted in the artistic and spiritual lore of the region. This is our third collaborative contest intended to nurture the artistic development of Oaxaca’s precious, natural human resource: its artesanos. The pieces were reviewed in August, 2013 by an international panel of jurors (see pages 78-79) who endorsed the contest’s goals by volunteering their time, talents and expenses. From the 119 submissions, one winner and seven to twelve recipients of honorable mention were selected in each of five categories: (1) Ceramics; (2) Textiles; (3) Woodcarving; (4) Decorative Painting of Woodcarving (to underscore this crucial, but often unrecognized, element of woodcarving that is often contributed by women who do not co-sign the work); and (5) “Varios” (other modalities, e.g., tin work, papier mâché, corn husk crafts, dried flower crafts, jewelry, basketry). A winner was also selected for best work by an artist 16 years and under.

FOFA’S MISSION

FOFA is dedicated to the preservation and promotion of Oaxaca’s treasured folk art traditions, generations-old but now endangered by diminished tourism to Mexico and global economic difficulties. Since 2007, our signature (but not exclusive) emphasis has been to foster the hope, technique, and marketing prospects of the next generation of artists. We are fortunate to have a growing network of relationships with the scores of young artists we have met over the past five years.

NURTURING YOUNG ARTISTS

FOFA designs the competition awards to reinforce the artistic identity and abilities of our winners, drawing on feedback and experience of previous winners. Our current winners and honorable mention recipients are featured in a website (www.fofa-young-artists.org), as well as in this exhibition catalogue. MEAPO’s Education Department, in collaboration with FOFA, has developed a 12-week course to augment Oaxacan artesanos’ pride and artistic identity by highlighting local and national artistic and cultural accomplishments, and contextualizing these within major trends in world art history. Another new award is the development of a customized tutorial for each winner, in which artesanos’ personal “artistic dreams” are defined and distilled into a practical, mentored project supported by FOFA. We also continue to provide a spectrum of enrichment opportunities: folk art markets, English classes, workshops to facilitate communication with potential clients and marketing, and photographic portfolios.

It is our great pleasure to share the works of this remarkable new group of 56 artists. Please visit FOFA’s website (www.fofa.us) to read updates about these young people and what FOFA is doing to sustain this kind of art for generations to come.

En el Museo Estatal de Arte Popular “Oaxaca” (MEAPO) celebramos una vez más la participación de los jóvenes artesanos de nuestro estado, para nosotros como institución cultural nuestra misión es promover, difundir y preservar las artes populares.

Tenemos la suerte de contar con el apoyo institucional de FOFA, Friends of Oaxacan Folk Art, el entusiasmo de la presidenta Arden Aibel Rothstein, y todas las y los integrantes de esta noble fundación. Cabe destacar que, año con año, se han visto incrementados los beneficios a la juventud artesanal, quienes mediante el MEAPO han podido informarse de los concursos que FOFA convoca desde el año 2007. Quiero hacer énfasis en las oportunidades que brinda este proyecto al financiar las becas a los artesanos jóvenes de Oaxaca, pues ello contribuye incentivar la creatividad y los valores entre las nuevas generaciones de los creadores genuinos.

En esta ocasión, Friends of Oaxacan Folk Art, efectuó el certamen “celebrando a nuestra madre tierra” el cual se organizó en seis categorías: juventud, textil, cerámica, talla de madera, pintura decorativa sobre talla de madera y varios. En la inscripción de piezas de arte popular se registraron 119 artesanos de los Valles Centrales, la Sierra Norte y la Sierra Sur de Oaxaca, lo cual significó una extensión geográfica a la delimitación del proyecto FOFA 2013. La llegada de nuevos artesanos al concurso marca la necesidad de la juventud de los pueblos de Oaxaca que está trabajando en el arte popular. Esta necesidad de adquirir nuevos conocimientos y proyectar sus elaboraciones hacia nuevos espacios. Esto marca la pauta para seguir luchando en proyectar el arte de nuestro estado de una manera digna y en la gran austeridad que nos conducimos. Asimismo, he notado una gran necesidad de los jóvenes de estar a la par con el conocimiento y la cultura general que requiere todo ser humano para desarrollarse. Es por ello que los ganadores y quienes tuvieron mención honorífica

tienen la oportunidad de asistir a un curso de historia del arte que ha financiado la fundación FOFA Y MEAPO.

Cabe destacar que, el día de la entrega de los premios, coincidió con el día internacional de los pueblos indígenas. Qué gusto y qué agrado para el museo hacer este reconocimiento a la juventud de los pueblos originarios de Oaxaca. Para los jóvenes que participaron en esta ocasión les doy muchas felicitaciones y el reconocimiento por acercarse a este espacio cultural. Y quiero recordarles que siempre no está por demás tener un poquito de conocimiento agregado a nuestro quehacer. Todos los jóvenes participantes son dignos ganadores de premios. Desgraciadamente, no se puede premiar a todos, pero sí, es posible ofrecerles un agradecimiento general.

Quiero agradecer infinitamente a las personalidades que nos ayudaron con el trabajo de selección y premiación de estos jóvenes talentos que son el futuro de Oaxaca y México.

También agradezco a las autoridades estatales y municipales por su comprensión y apoyo. Asimismo, a la institución donante de los fondos Western Union y Los Amigos del Arte Popular mis más altas y distinguidas consideraciones como director de este espacio cultural. Es preciso aclarar que, los jóvenes participantes pueden tener la plena seguridad que su trabajo fue evaluado por gente experta en la materia, todos ellos con gran sensibilidad y conocimiento de las artes tradicionales de México.

Quiero expresar que he comprobado, una vez más, que el arte es el lenguaje universal de la humanidad. En hora buena, mis más sinceras felicitaciones a las y los participantes de este magnífico evento.

At MEAPO, with our cultural institution's mission of promoting, disseminating and preserving popular art, we again celebrate the participation of young folk artists of our state in this contest. We have the good fortune to have the support of FOFA, Friends of Oaxacan Folk Art, and the enthusiasm of its president, Arden Aibel Rothstein, and all the members of this noble foundation. It is clear that, year-by-year, there have been benefits to young folk artists who participate in the competitions sponsored by FOFA, in collaboration with MEAPO, since 2007. I would like to emphasize the impact of the scholarships for young artists that enhance their creativity and investment in a new generation of genuinely creative individuals.

This time Friends of Oaxacan Folk Art introduced a contest theme "celebrando a nuestra madre tierra" that is divided into six categories: youth, textiles, ceramics, woodcarving, decorative painting of woodcarving and other modalities. One hundred and nineteen pieces were entered by artists of the Central Valleys, and the North and South Sierras of Oaxaca, representing an expansion of the geographic reach of FOFA's project. The entry of new folk artists is indicative of the needs of the young folk artists of the Oaxacan pueblos: the need to acquire new understandings and show their work in new spaces. This marks the difficult path we must follow to present art in our state in a dignified manner within the austerity in which we function. Likewise, I have noted a great need for young artists to be up (current) on the knowledge and general culture that is required for the development of all people. For this reason the winners and recipients of honorable mention will have the opportunity to attend a course on history of art provided by FOFA and MEAPO.

The day on which prizes were given out coincided with the international day of indigenous people. What a pleasure it is for the museum to have this reminder of the youth of Oaxaca's original pueblos! To the young people who participated in this occasion, I give warm congratulations and gratitude for

sharing this cultural space. I would like to remind them that it is never too much to add a little extra (knowledge) learning to our work. Each one of the young participants is a worthy prizewinner. Unfortunately, it is not possible to give awards to everyone, but it is possible to offer them our appreciation. Young artists who have participated should feel certain that their work was evaluated by people who are experts in this field, all with great sensitivity and knowledge of the traditional arts of Mexico.

I would like to give hearty thanks to everyone who helped us with the work of selection and awards for these talented youths who are the future of Oaxaca and Mexico. I would also like to thank the state and municipal officials for their thoroughness and support, as well as the Western Union Foundation and Los Amigos del Arte Popular, to which I give my highest and heartiest thanks as director of this cultural space.

I would like to express that I can, once again, attest that art is the universal language of humanity. In closing, I offer my sincerest congratulations to all participants in this magnificent event.

DONANTES DEL CATÁLOGO/CATALOGUE DONORS

ORO/GOLD

Sharon, John & Samantha Hays, Dueños/Owners,
The Phoenix (Washington, DC)
Los Amigos del Arte Popular, LADAP

Steve Thompson & Louis Rodríguez, Dueños/Owners,
De Silva Imports (Huntington Park, CA)
Western Union Foundation

PLATA/SILVER

Arden Aibel Rothstein & Arnold Rothstein (NYC)

BRONCE/BRONZE

Joan & Martin Erdheim (NYC)
Doris Friedensohn (Leonia, NJ)
Melanie & Norman Mintz (Brooklyn, NY)
Owen Renik (San Francisco, CA)

William, Jr. & Cecil C. Scanlan (San Antonio, TX)
Anonymous
In memory of Mari Haas by her friends

COBRE/COPPER

Susan Birenbaum (NYC)
Lawrence Friedman (NYC)
Lee Grossbard (San Diego, CA)
Rona & Michael Knight (Chestnut Hill, MA)
Eda Rak (NYC)

Stephanie E. Rugoff Locker & Michael D. Locker (NYC)
Charlotte Bennett Schoen (Englewood, NJ)
Carol & John H. Siegel (Englewood, NJ)
Nancy Green Waxman & Howard Waxman (NYC)
Anne Wright Wilson (Hopewell, NJ)

HIERRO/IRON

Beverly Allen (Tenafly, NJ)
Rocky Behr, Dueña/Owner, The Folk Tree (Pasadena, CA)
Elayne G. Archer & Clifford N. Rosenthal (Brooklyn, NY)
Deborah B. Fogel (NYC)
Laurel Gonsalves (NYC)
Theodore J. Jacobs & Bernadine R. Jacobs (Scarsdale, NY)

Audrey Jacobson (NYC)
Grace A. Johnson (San Diego, CA)
Ruth Osharoff & Allan Frosch (NYC)
Rosalind Pretzfelder (NYC)
Patricia M. Stone (San Francisco, CA)
Elliot W. & Ella Reiss Urdang (Englewood, NJ)

ESPIRITU/SPIRIT

Jay R. Cohen & Eileen Miller Cohen (NYC)

FOFA está enormemente agradecida con todos aquellos que generosamente apoyaron la realización de este catálogo. Sin ellos este proyecto no hubiera sido posible.

FOFA is extremely grateful to those who generously supported this catalogue, without whom this project would not have been possible.

TEXTILES

FABIOLA CONTRERAS SOSA

Edad/Age: 24

Privada Oriente #5, Teotitlán del Valle 70420
From US: (landline) 011-52-951-524-4530
In Oaxaca: (landline) 524-4530

Esta blusa tradicional se la hizo Fabiola para usarla en las fiestas de su pueblo. La técnica se llama “encaje o randa de aguja” (una redcilla creada con hilos atados unos con otros) que aprendió en Tlacolula. La pieza tiene varios significados, es prehispánica por las figuras en la parte superior tales como el agua, la serpiente, y las estrellitas que representan al cielo. Además cuenta también con unas grecas que significan la noche y el día, o asimismo el equilibrio en la tierra entre el bien y el mal. Donde se ven la mujer y el hombre, fue utilizada la técnica de “hazme si puedes”.

Fabiola made this blouse for herself to wear in the celebratory processions in her village. She learned the technique “*randa de aguja*” (lattice work created by tying threads around one another) in a course in a neighboring pueblo, Tlacolula. Her piece has many meanings, incorporating pre-Hispanic elements, small figures on the smocked bodice, which represent water and serpents, stars in the sky, and glyphs that signify day and night, or perhaps the balance between good and bad on earth. To make the male and female figures, she employed a technique called “*hazme si puedes*” (make me if you can).

Huipil de Algodón/Cotton "Huipil" Blouse

Hilo de algodón blanco y negro, randa de aguja, "hazme si puedes" /
Black and white cotton thread, lattice work, "hazme si puedes"

75 cm x 52 cm/29.5 in x 20.5 in

MIRIAM LETICIA CAMPOS CORNELIO

Edad/Age: 30

Mención Honorífica/Honorable Mention

Madre Tierra/Mother Earth

Manta e hilo de algodón bordado, deshilado y tejido de gancho/
Cotton fabric hand embroidered with cotton thread and crocheting
17 cm x 22 cm/6.7 in x 8.7 in

Avenida Castillo Velasco S/N, San Antonino Castillo Velasco 71520
From US: (cel) 011-52-1-951-136-4808/In Oaxaca: (cel) 044-951-136-4808

Miriam, una ingeniera química, proviene de una familia dedicada al arte del bordado en San Antonino. Le gusta combinar la eficiencia, con un buen diseño y tradición. Su bolsa, que en el estilo de su pueblo está bordada con flores y aves en colores vivos, es pequeña. La tela, fruncida de arriba y bordada con Madre a un lado y Tierra al otro, demuestra una técnica que usaba su abuela. Su vida profesional no le deja mucho tiempo para hacer lo que tanto le gusta, bordar. Quisiera haber elaborado una bolsa más grande, señala, 'Porque una mujer carga todo en su bolsa'.

Miriam, a chemical engineer, comes from a female line of embroiderers in her pueblo. She believes in combining efficiency, good design, and tradition. Her purse, embroidered in the style of her village, features colorful flowers and birds. The fabric, tightly gathered at the top of the purse and embroidered with Mother on one side and Earth on the other, replicates a technique used by her grandmother. Miriam's professional life does not leave her much leisure for the embroidery she loves. She wishes she had time to produce a larger object. "After all," she says, "a woman carries everything in her purse."

Juan escogió su tema de una leyenda zapoteca que describe cómo los españoles recién llegados construyeron una iglesia en Teotitlán sobre las ruinas de un templo zapoteco donde vivía el dios del cielo, la creación y la naturaleza. Se dice que este dios—la serpiente Quetzalcóatl, también conocido como “La Víbora de las Tres Plumas”—todavía vive ahí y algún día se revelará. Para Juan esto representa el intento del hombre por conquistar a la naturaleza, y la creencia de que algún día el espíritu creativo de la naturaleza será renovado. Juan viene de un largo linaje de tejedores.

Juan drew his subject from a Zapotec legend that describes how the newly-arrived Spaniards built a church in Teotitlán over the ruins of a temple where the god of sky, creation and nature lived. It is said that this god—the serpent Quetzalcoatl, the dragon-like three-feathered serpent—still lives under the church and will someday reveal himself. To Juan it represents man’s attempt to conquer nature, and the belief that one day the creative spirit of nature will be renewed. Juan’s family has a long lineage as weavers.

Labastida #3, Teotitlán del Valle 70420

From US: (cel) 011-52-1-951-217-8509/(landline) 011-52-951-524-4466

In Oaxaca: (cel) 044-951-217-8509/(landline) 524-4466

lazogutierrez2010@hotmail.com

La Víbora de las Tres Plumas/ Three-Feathered Serpent

Telar de pedal, lana teñida con pigmentos naturales/Shuttle pedal loom, wool dyed with natural pigments

158 cm x 88 cm/62 in x 34.6 in

JUAN ELEUTERIO LAZO GUTIÉRREZ

Edad/Age: 14

Mención Honorífica/Honorable Mention

RICARDO NABOR LAZO GUTIÉRREZ

Edad/Age: 14

Mención Honorífica/Honorable Mention

Labastida #3, Teotitlán del Valle 70420

From US: (cel) 011-52-1-951-217-8509/(landline) 011-52-941-524-4466

In Oaxaca: (cel) 044-951-217-8509/(landline) 524-4466

lazogutierrez2010@hotmail.com

La Vida Salvaje/Wildlife

Telar de pedal, lana natural y teñida con pigmentos naturales/
Shuttle pedal loom, wool dyed with natural pigments

80 cm x 134 cm/31.5 in x 52.8 in

Ricardo representa el hábitat de especies ya extintas de animales. Es un tema de la lucha por supervivencia y su enfoque está en la pérdida de animales en la tierra. Es la hostilidad misma que ve reflejada en la realidad. Comenzó a tejer a los 8 años de edad cuando su padre le enseñó cómo pasar el telar de traslado en zigzag usando una silla. Él cree que es importante no perder y seguir la tradición de su familia. Señala que la creación de artesanías exige paciencia y que los artistas jóvenes con gran talento tienen que seguir este camino.

Ricardo depicts the habitats of extinct species of animals in his woven rug. The themes of animals currently fighting for survival—and the loss of some of them on earth—represents hostility seen in the real world. Ricardo began weaving at 8 years of age when his father taught him how to pass the shuttle in a zigzag manner comparable to a loom by using a chair. He believes it is important to preserve his family's tradition. Ricardo commented that creating crafts demands patience of young artists who, with great talent, must follow this path.

Isaac, tejedor como sus padres y abuelos, empezó a experimentar con diseños cuando tenía nueve años. Le gustan los tintes naturales de índigo y de cochinilla. Combina las grecas tradicionales, representando su origen zapoteca, con imágenes de la Madre Tierra. En el cuadro de abajo, dos brazos abrazan la tierra. En el cuadro de arriba, una mazorca crece, brota del agua, estirándose más allá de las montañas de Oaxaca hasta alcanzar el universo. El maíz, Isaac nos recuerda, es la base de la vida zapoteca; nos da el atole, las tortillas y las tlayudas, la comida que sostiene al pueblo oaxaqueño.

Isaac, a third generation weaver, began experimenting with designs when he was nine years old. He likes using natural indigo and cochineal dyes. His three-panel design combines the traditional grecas, representing his Zapotec origins, with images of Mother Earth. In the lower panel, two arms embrace the earth. In the upper panel, an ear of corn grows, as if out of the water, reaching beyond the mountains of central Oaxaca toward the all-encompassing universe. Corn, Isaac reminds us, is the foundation of Zapotec life, the basis of *atole*, *tortillas*, and the *tlayuda*, foods that sustain the Oaxacan people.

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

La Mazorca/Corncob

Telar de pedal, lana natural y teñida con pigmentos naturales/
Shuttle pedal loom, wool dyed with natural pigments
101 x 70 cm/39.8 in x 27.5 in

ISAAC ARMANDO MARTÍNEZ LAZO

Edad/Age: 19

Mención Honorífica/Honorable Mention

VERÓNICA ESTHER MENDOZA ANTONIO

Edad/Age: 29

Mención Honorífica/Honorable Mention

Viviendo en el Textil/ Living in Textiles

Hilo de algodón, telar de cintura /
Cotton thread woven on backstrap loom
174 cm x 1 cm / 68.5 in x .39 in

Nicolás Bravo #1, Santo Tomás Jalieza 71507
From US: (cel) 011-52-1-951-184-4373/
(landline) 011-52-951-528-1090
In Oaxaca: (cel) 044-951-184-4373/
(landline) 528-1090
veronica110584@hotmail.com

Verónica combina una visión amplia de las criaturas de la tierra con la magia de una miniaturista. Su “lienzo” es una tira de telar de cintura, de un centímetro de ancho. Utilizando hilo de algodón rosa, azul y morado, teje pequeñas flores, animales, personas y aves. Sus diseños son espectacularmente diminutos y de formas impecables. Tres figuras minúsculas, cuidadosamente vestidas, cuelgan al final de la tira. ¿Cómo logra ella lo que la mayoría sólo con una lupa puede apreciar? Verónica comenzó a tejer a la edad de cuatro años, enseñada por su madre y su tía.

Verónica combines a large view of the earth's creatures with the magic of a miniaturist. Her “canvas” is a slender length of fabric less than half an inch wide woven from cotton thread on a backstrap loom. Using pink, blue and purple thread, she weaves tiny flora and fauna, humans and birds. Her designs are spectacularly small and her forms impeccable. Three tiny figures, carefully dressed, dangle from the bottom of this piece. How does she accomplish what most viewers need magnifying glasses to appreciate? Veronica began weaving at the age of four, taught by her mother and aunt.

José es tejedor, jardinero ecológico y estudiante de silvicultura. Señala: “Todos somos parte de la ecología de la Madre Tierra”. Para preservarla, él teje sus tapetes en un telar de lanzadera utilizando únicamente fibras orgánicas y tintes naturales incluyendo el caracol púrpura. José reflexiona sobre si el mundo está yendo a la evolución o a la devolución. La imagen detenida de una pistola en este tejido, violencia en el nombre iluso del bienestar, evoca la oscuridad que lo atemoriza. José ve su arte como un acto de resistencia a las fuerzas de destrucción en la tierra.

José is a weaver, an organic gardener, and a student of forestry. “We are all part of the ecology of Mother Earth,” he says. To preserve the land and its resources, he makes his rugs using only organic fibers and natural dyes, including the purple snail. For José, the big question is whether the world is heading toward evolution or devolution. The arresting image of a gun in this weaving—violence in the name of illusory well-being—evokes the darkness he fears. José sees his art as an act of resistance to the forces of destruction of his land.

Álvaro Obregón #3, Teotitlán del Valle 70420 • textilesjm@gmail.com
From US: (landline) 011-52-951-524-4341/In Oaxaca: (landline) 524-4341

Código de la Violencia/Codex of Violence

Tapicería en telar de dos pedales, algodón coyuchi hilado a mano con malacate y tintes naturales/
Two pedal tapestry, coyuchi cotton spun by hand, dyed with natural pigments
40 cm x 85 cm/15.7 in x 33.5 in

JOSÉ MENDOZA MARTÍNEZ

Edad/Age: 27

Mención Honorífica/Honorable Mention

CHRISTIÁN MENDOZA RUÍZ

Edad/Age: 14

Mención Honorífica/Honorable Mention

20 de Noviembre #17, Teotitlán del Valle 70420

From US: (landline) 011-52-951-524-4282/In Oaxaca: (landline) 524-4282

lachomendoza@hotmail.com

“Diamantes”/Diamonds

Telar de pedal, lana natural y teñida con pigmentos naturales/
Shuttle pedal loom, wool dyed with natural pigments

300 cm x 80 cm/118 in x 31.5 in

Los patrones simétricos y diseños complejos que se encuentran en los rombos superan por mucho las expectativas de un joven que acaba de terminar el 7º grado. Christián aprendió la técnica de sus padres, que también le enseñaron a teñir lana con corteza de árbol, musgo, cochinilla, añil y flores. Señala que los rombos son simbólicos de las estrellas, y el fondo oscuro representa al cielo nocturno. Su punto de par y diseños equilibrados coinciden en profundidad con su pasión por este arte. Su familia especula que a Christián le anteceden por lo menos ocho generaciones de tejedores.

The complex, symmetrical patterns woven into “Diamantes” far exceed one’s expectations of a young man who has just finished 7th grade. Christián learned his technique from his parents, who also taught him to dye wool using tree bark, moss, cochineal (cactus insects), indigo, and flowers. He says that diamonds are symbolic of stars, and the dark background represents the night sky. His even stitch and balanced designs are matched in depth by his passion for his art. Although his family cannot say for certain, they speculate that at least eight generations of weavers stand behind Christián.

Abner, de 12 años de edad, teje en miniatura, con 26 hilos por cada 2.5 cm, que esto ya de por sí sería un gran desafío para un experto artesano adulto. Su padre, un maestro tejedor señaló que Abner tenía muchos deseos de participar en este su primer concurso, y que su hermana Diana y él comparten el telar. Las cuatro pequeñas creaciones representan las cuatro estaciones, retratando en ellas un mundo enorme en la que se reflejan los elementos tierra, aire y energía. Sus intrincados tejidos, basados en los diseños tradicionales zapotecos, son merecedores de nuestra más profunda apreciación.

Abner, age 12, weaves a style of miniature, with 26 threads per inch, which would tax most accomplished adults. His father, a master weaver, explained that Abner could not wait to enter this competition, his first, and had to take turns with his sister, Diana, for time on their shared loom. His four tiny creations, representing the four seasons, contain a huge world in which he portrays elements of earth, air, and energy. His intricate weavings, based on traditional Zapotec designs, merit our close inspection.

Prolongación Buena Vista #53, Teotitlán del Valle 70420
From US: (landline) 011-52-951-524-4638/
In Oaxaca: (landline) 524-4638
mendozarte@gmail.com

Cuatro Estaciones/Four Seasons

Telar de pedal, lana natural y teñida con pigmentos naturales/
Shuttle pedal loom, wool dyed with natural pigments
12 cm x 10 cm/4.7 in x 3.9 in

ABNER YAIR MENDOZA SOSA

Edad/Age: 12

Mención Honorífica/Honorable Mention

DIANA MELISA MENDOZA SOSA

Edad/Age: 15

Mención Honorífica/Honorable Mention

Prolongación Buena Vista #53, Teotitlán del Valle 70420

From US: (cel) 011-52-1-951-254-3289/(landline) 011-52-951-524-4638

In Oaxaca: (cel) 044-951-254-3289/(landline) 524-4638

diamel200@gmail.com

Flor de Oaxaca/Flower of Oaxaca

Telar de pedal, lana teñida con pigmentos naturales/
Shuttle pedal loom, wool dyed with natural pigments

48.5 cm x 58 cm/19 in x 22.8 in

“La Flor de Oaxaca” en rojo carmesí cuenta con dieciocho pétalos cuidadosamente trabajados. Diana escogió este diseño tradicional por sus muchos significados. La flor, explica Diana, representa la unión y la productividad del hombre y la mujer; también refiere al ciclo repetitivo de día y noche y a los dieciocho meses de un calendario antiguo. Las veinte líneas a cada lado de la imagen representan los veinte días de cada mes. El gran reto de este trabajo para la tejedora fue técnica: sobre todo creando las curvas de los pétalos. “Intente algo nuevo,” dijo, “y lo logre”.

Diana’s deep red “Flower of Oaxaca” boasts eighteen carefully wrought petals. This traditional design is richly invested with multiple meanings. The flower, she explains, refers to the union and productivity of man and woman; it also represents the repetitive cycle of day and night and the eighteen months of an ancient calendar. The twenty lines along each side of the image stand for the twenty days of each month. The big challenge of this project for its weaver was technical: managing the petals’ curves. “I tried something new,” she says, “and I triumphed.”

Jazmín viene de San Mateo del Mar, un pueblo pesquero en la costa Oaxaqueña, hogar de la etnia Huave. Nos señala, “el mar es la fuente de inspiración en mis textiles: utilizo figuras marinas, pelícanos, y palmeras”. El oficio de su familia por generaciones, mismo que ella ha estado elaborando desde niña, sus tejidos de algodón en telar de cintura empleando una técnica de coloración exclusiva de las comunidades de la costa, el algodón y lino teñido de púrpura extraído de un molusco. Su familia se trasladó a la ciudad de Oaxaca hace dos años. Es su primera participación en un concurso.

Jazmín is from Oaxaca’s Pacific fishing village of San Mateo del Mar, home to the Huave people. She says that the sea is the source of the elements that permeate her cotton back-strap weavings: crabs, shrimp, tortoises, pelicans, palm trees. Her family has been weaving for generations on backstrap looms, and she has been doing it since the age of eight. They work in cotton and linen dyed in the purple of the mollusk shell (*púrpura*), a coloring technique restricted to the indigenous communities of the coast. Jazmin’s family moved to Oaxaca City two years ago. This is her first competition.

Huipil Antiguo de San Mateo del Mar de 3 Lienzos/ Traditional Huipil of San Mateo del Mar with 3 Segments

Telar de cintura, algodón natural teñido con caracol púrpura/
Backstrap loom-woven natural cotton thread dyed with purple mollusk shell
62 cm x 66 cm/24.4 in x 26 in

Avenida Ejército Mexicano #504, Colonia 7 Regiones, Oaxaca Centro 68023
From US: (cel) 011-52-1-951-149-1160/(landline) 011-52-951-132-6756
In Oaxaca: (cel) 044-951-149-1160/(landline) 132-6756

JAZMÍN AZUCENA PINZÓN PALAFOX

Edad/Age: 17

Mención Honorífica/Honorable Mention

ALBERTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Edad/Age: 22

Mención Honorífica/Honorable Mention

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

From US: (landline) 011-52-951-562-1401/In Oaxaca: (landline) 562-1401

albertosac.2906@gmail.com

Entre Las Olas del Viento/ Between the Waves of Wind

Telar de pedal, lana teñida con pigmentos naturales/
Shuttle pedal loom, wool dyed with natural pigments

147 cm x 100 cm/58 in x 39.5 in

Las evocadoras capas de tierra, mar y cielo en el tapete de la naturaleza hecho por Alberto se modelan en la pintura al óleo. Él crea una textura interesante mediante la incorporación de mechones de lana, detrito que por lo general se quita y se desecha durante el proceso de tejer. Él compara el impacto de esta técnica con la aplicación densa de pintura al óleo sobre lienzo de pintura. Pretende dar una perspectiva alternativa a la naturaleza con la esperanza de que nos podríamos importa más sobre el mundo natural si lo miramos de una manera nueva.

The evocative layers of earth, sea and sky in Alberto's tapestry of nature are modeled on oil painting. He creates an unusual texture by incorporating clumps of piled wool, detritus that is usually removed and discarded during the weaving process. He likens the impact of this technique to the dense application of oil paint on a canvas. He seeks to give the viewer an alternative perspective of nature's beauty in the hopes that we might care more about the natural world if we look at it in a new way. Alberto comes from a weaving family that goes back generations.

TALLA DE MADERA

WOODCARVING

VÍCTOR JAVIER BUSTAMANTE HERRERA

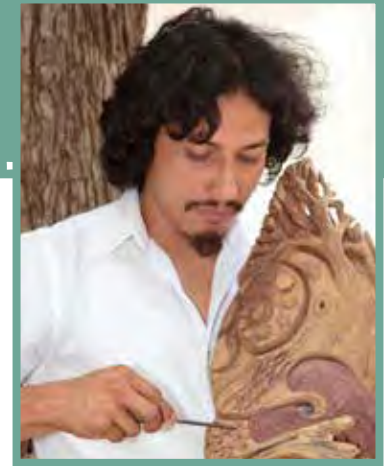
Edad/Age: 29

Riva Palacio #301, Miahuatlán 70800

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

vick_sculptor@hotmail.com

En esta pieza, tallada de un tronco milenario, Víctor, expresa la alegría que uno siente con la naturaleza—con los insectos, las aves y todo lo que los seres humanos generan en la tierra, así como el hecho de que vivimos, morimos y terminamos en el interior de la misma, así, ha desarrollado su propia forma, derivada de todos los símbolos que la componen. Semejante a una virgen que lleva una bola en sus manos, un regalo para la humanidad indefinido—el sol, el aire, el suelo, la comida—todo lo que viene de la tierra. Víctor señala, en la naturaleza, todo es mejor.

In this piece, carved from part of an ancient tree, Victor expresses the joy one feels with nature—with insects, birds, and everything that humans generate on earth, as well as the fact that we live and die and end up inside the earth. The piece developed its own shape, deriving from all the symbols within it. It resembles a virgin who carries a ball in her hands, an undefined gift for humanity—in the sun, the air, the soil, the food—all products of the earth. Victor prefers to be in nature where everything is better.

Conciencia Ancestral/Ancestral Consciousness

Madera de sabino y copal tallado a mano en una sola pieza/
Sabino and copal carved by hand in a single piece

45 cm x 18 cm x 27 cm/17.7 in x 7 in x 10.6 in

GASPAR CALVO FABIÁN

Edad/Age: 27

Mención Honorífica/Honorable Mention

Libres #1, San Martín Tilcajete 71506

From US: (cel) 011-52-1-951-222-6472/(landline) 011-52-951-524-9205

In Oaxaca: (cel) 044-951-222-6472/(landline) 524-9205

gaspar1424_@hotmail.com

El Agricultor/The Farmer

Madera de copal tallado a mano en una sola pieza/
Copal carved by hand in one piece

53 cm x 30 cm x 20 cm/21 in x 11.8 in x 7.9 in

Gaspar se inspiró en la Madre Tierra, en las semillas oriundas, los campesinos y la sociedad en general. “Traté de captar lo nuestro—nuestras raíces, y la cultura de nuestros antepasados prehispanicos. Por ejemplo, al no utilizar productos químicos o sustancias que contaminen el medio ambiente”. Gaspar aprendió a tallar de sus familiares, comenzando a los 12 años, y aún continúa desarrollándose como artista. Su padre, Isidoro Cruz Hernández, pionero en la talla de madera en su pueblo de San Martín Tilcajete, y su suegro, han sido sus más importantes influencias creativas.

Gaspar's piece is inspired by Mother Earth, her native seeds, farmers, and society in general. “I tried to capture what is ours—our roots, our culture left to us by our pre-Hispanic ancestors. One example is not using chemicals or substances that contaminate our environment.” Gaspar learned to carve from his parents and other relatives, beginning at 12 years of age, and continues to develop as an artist. His father and his father-in-law, Isidoro Cruz Hernández, a pioneer in woodcarving in his pueblo of San Martín Tilcajete, have been his most important creative influences.

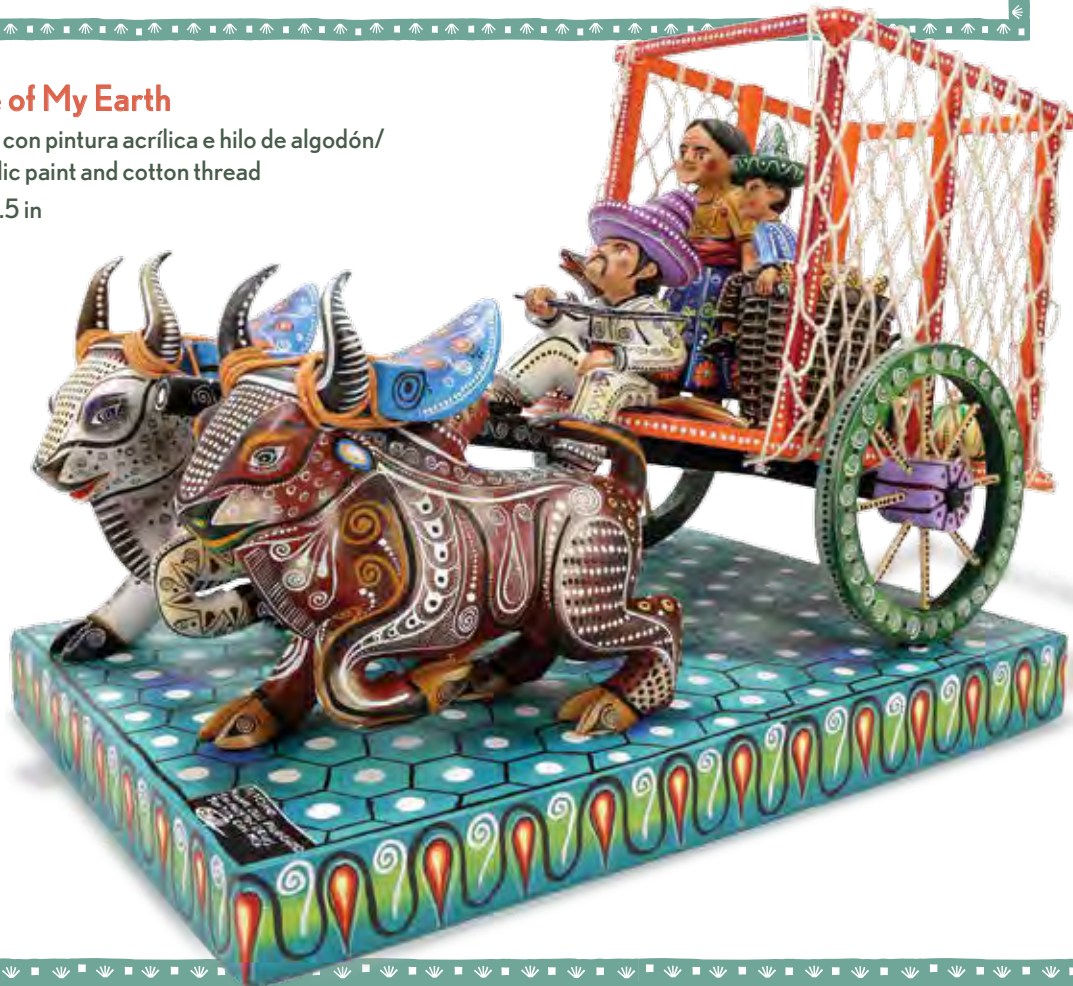
Al enterarse del concurso, Manuel tomó nota del cultivo diario de la Madre Tierra en los campos contiguos a su casa que proporcionan sustento básico para las familias de su pueblo, maíz y calabaza. Describe, dentro de la carreta de madera tallada ensanchada por una red de algodón, y muy bien decorado con pinturas acrílicas en colaboración con su esposa Rubiela Martínez Fabián. Una pareja de ancianos acompañada por su nieto, acarrean productos. Él con el vestido tradicional Mixe y ella al estilo zapoteco. Instruido por su padre, un maestro tallador, Manuel está estableciendo su propia fama.

Just after learning of the contest, Manuel observed the daily cultivation of Mother Earth's fields adjacent to his home. It provides essential sustenance for families of his pueblo: corn for tortillas and squash. An elderly couple and their grandchild transport harvested produce in their wooden cart—carved by Manuel augmented by cotton rope, and beautifully decorated with acrylic paints in collaboration with his wife Rubiela Martínez Fabián. The man wears traditional Mixe dress, and the woman Zapotec style. The son of a master carver, Manuel is establishing his own outstanding reputation.

Herencia de Mi Tierra/Heritage of My Earth

Madera de copal tallado y decorado a mano con pintura acrílica e hilo de algodón/
Copal carved and painted by hand with acrylic paint and cotton thread
32 cm x 27 cm x 47 cm/12.5 in x 10.6 in x 18.5 in

Privada 4ª de Benito Juárez #114,
San Agustín de las Juntas 71238
From US: (cel) 011-52-1-951-548-9572/
(landline) 011-52-951-143-8109
In Oaxaca: (cel) 044-951-548-9572/
(landline) 143-8109
artesaniasmanuel@hotmail.com

MANUEL CRUZ PRUDENCIO

Edad/Age: 24

Mención Honorífica/Honorable Mention

MAGDALENO FABIÁN MELCHOR

Edad/Age: 26

Mención Honorífica/Honorable Mention

La Conversación de la Tierra/Conversation of the Earth

Madera de copal tallado a mano en una sola pieza/Copal carved by hand in one piece

16 cm x 12 cm x 10 cm/6.3 in x 4.7 in x 3.9 in

Avenida Hidalgo #42, San Martín Tilcajete 71506

From US: (landline) 011-52-951-524-9249

In Oaxaca: (landline) 524-9249

La Madre Tierra es una fuente de inspiración para él, influenciado por la forma de cada pedazo de madera que talla. Su tema son los animales, y la necesidad de cuidar de la naturaleza para evitar su desaparición. “La obra tiene un jaguar, un águila y un mapache montado sobre una rama de árbol. Los árboles son el elemento central de este universo”. Magdaleno comenzó a tallar a los 12 años, haciendo piezas que eran más pequeñas y estáticas, que con el tiempo fueron tornándose más expresivas. Sus padres artesanos fueron su principal influencia.

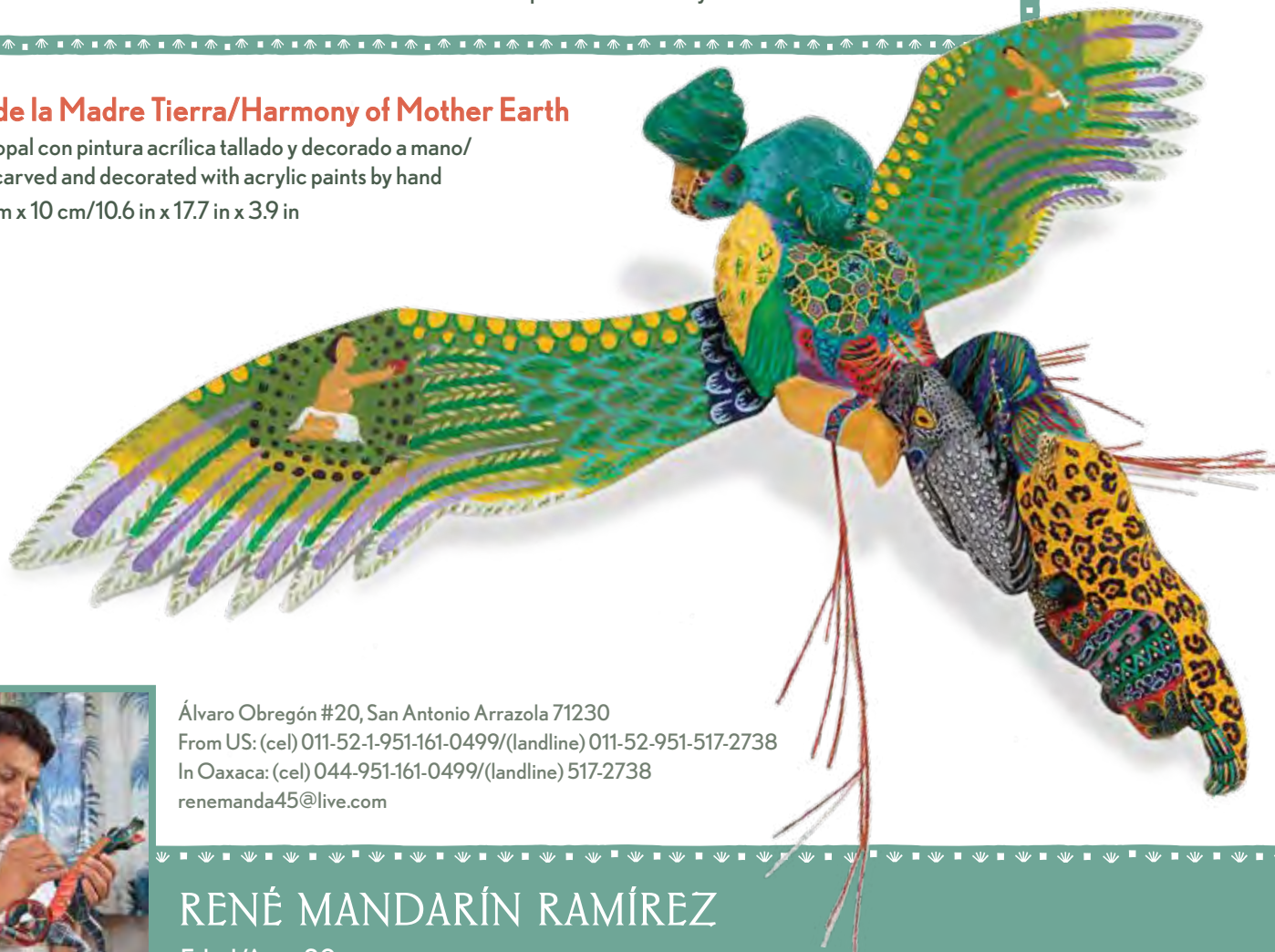
Mother Earth is a constant source of inspiration for Magdaleno whose imagination is influenced by the shape of each piece of wood he carves. His piece is about animals, and the necessity of taking care of nature lest we risk their extinction. “The piece has a jaguar, an eagle and a raccoon mounted on a tree branch; trees and their branches are a central element of nature.” Magdaleno began carving at 12, making pieces that were smaller and more static but with time he added more expression. Major influences on Magdaleno’s artwork were his parents who are also folk artists.

Sentado en su taller con vistas a un precioso jardín en el pueblo de Arrazola, René describe cómo comenzó a tallar siendo aún muy niño. Su familia, siempre han tenido una fuerte conexión con el mundo natural. Esto es evidente en su talla compuesta de varios elementos simbólicos. La serpiente representa al conocimiento y comienzo de la vida, la cabeza de un pavo real su belleza natural, y sus alas la libertad, por último, en honor a sus antepasados, René ha incorporado una mazorca de maíz en la que en cada grano se cuenta una historia de la propia planta.

Sitting in his windowed taller overlooking a beautiful garden and his town of Arrazola, René described how he began carving as a little boy. His family, having lived in the country, has always had a strong connection to the natural world. This is evident in his carved piece composed of many symbolic elements. The serpent represents knowledge and the beginning of life; the head of a peacock displays its natural beauty while wings convey freedom, and finally, in honor of his ancestors, René has incorporated an ear of corn in which every kernel tells the plant's own history.

Armonía de la Madre Tierra/Harmony of Mother Earth

Madera de copal con pintura acrílica tallado y decorado a mano/
Copal wood carved and decorated with acrylic paints by hand
27 cm x 45 cm x 10 cm/10.6 in x 17.7 in x 3.9 in

Álvaro Obregón #20, San Antonio Arrazola 71230
From US: (cel) 011-52-1-951-161-0499/(landline) 011-52-951-517-2738
In Oaxaca: (cel) 044-951-161-0499/(landline) 517-2738
renemanda45@live.com

RENÉ MANDARÍN RAMÍREZ

Edad/Age: 29

Mención Honorífica/Honorable Mention

ALEXIS Y CLAUDIO ALBERTO OJEDA GONZÁLEZ

Edad/Age: 19 y 26

Mención Honorífica/Honorable Mention

Madre Tierra en Su Esplendor/Mother Earth in Her Splendor

Madera de pino tallado y decorado a mano con pintura acrílica/
Pine wood carved and decorated by hand with acrylic paint

43 cm x 42 cm x 39 cm/16.9 in x 16.5 in x 15.4 in

Emiliano Zapata #16. San Antonio Arrazola 71230

From US: (landline) 011-52-951-517-1438

In Oaxaca: (landline) 517-1438

Alexis: jeans_mogg@hotmail.com

Claudio: don_claux@hotmail.com

Los dos hermanos ejecutaron la obra, un dibujo anterior de Claudio sirvió como modelo para esta pieza. Alexis, transformó el dibujo en una poderosa talla en forma de una mujer embarazada. El encinto vientre, a su vez, sirve como un globo terráqueo, que nos recuerda que la tierra y todos los seres somos hijos de la Madre Naturaleza. Claudio eligió colores brillantes y emotivos, azules y verdes fuertes principalmente, ya que, como el título de su obra lo dice, ésta es una visión de la madre naturaleza en todo su esplendor, sin tristezas ni miserias.

The two brothers share responsibility for the work, with Alexis transforming Claudio's drawing—that served as a blueprint—into a powerful carved figure that takes the form of a pregnant woman. Her belly, in turn, serves as a globe of the world, reminding us that the land and all living creatures are children of Mother Nature. According to Claudio, he chose bright and exciting colors, primarily rich blues and greens, over somber ones because, as the title of their work conveys, this is a vision of Mother Nature in all her splendor without sadness or misery.

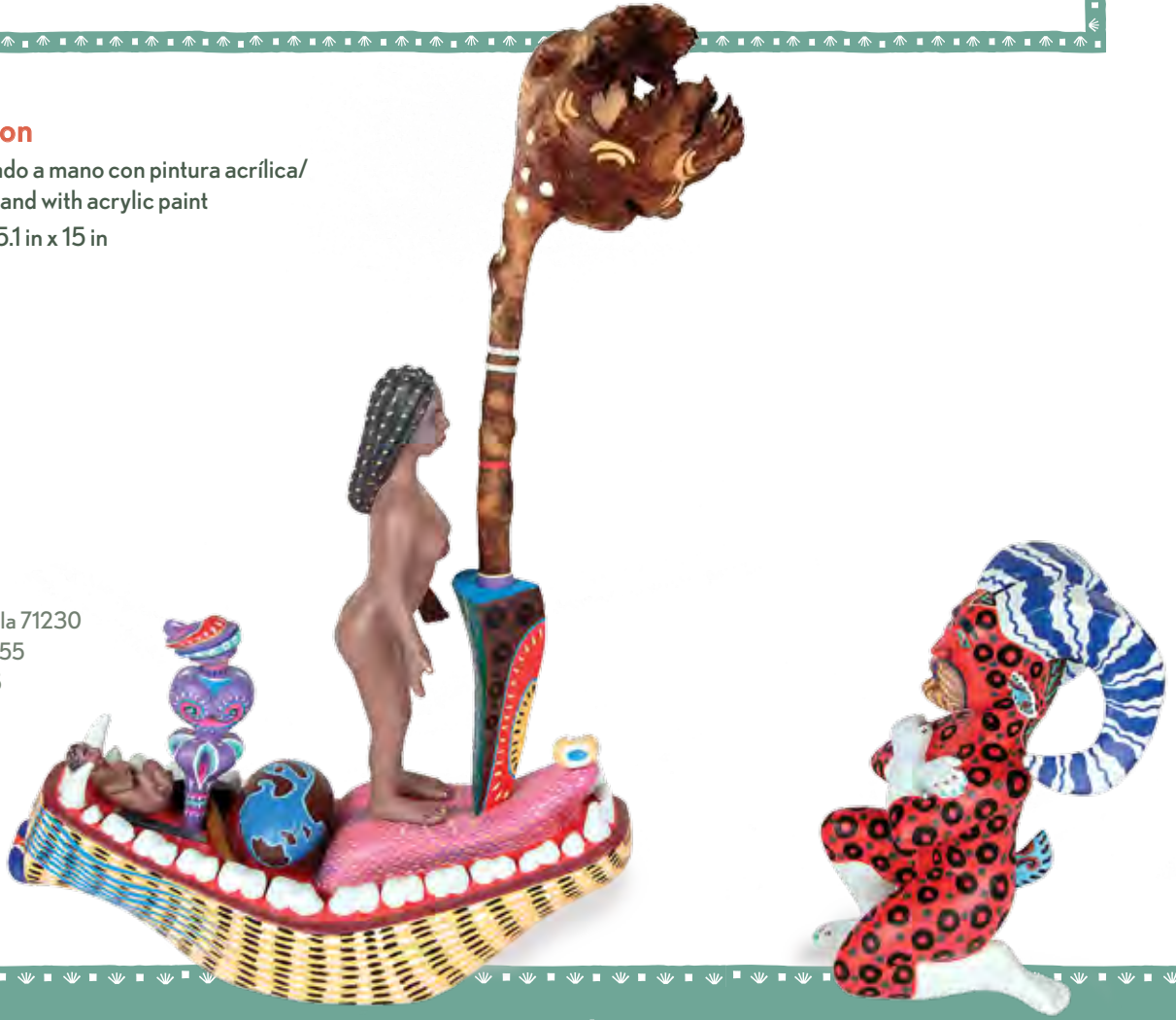
Para hacernos reflexionar sobre el daño ocasionado a la madre tierra, la obra de Vito Gil incorpora un feto y el maíz que expresan la esperanza. Para representar este mejor mundo, un coyote con el hocico abierto simboliza la protección de la tierra, asimismo la irregularidad de la madera representa su piel. "Me gustaría que al ver esta obra descubran lo simbólico" señala. Vito Gil, pertenece a un grupo llamado Ecoalebrijes, una asociación encargada de la reforestación del copal, madera con la que trabaja. Comenzó a tallar a los 16 años, viendo a su padre, que fomentó su amor por el arte.

Vito Gil would like us to reflect on the potential for damaging Mother Earth. His piece incorporates a fetus and corn that express hope. To represent a better world a coyote with open mouth symbolizes protection of the earth, and the irregularity of the wood represents its skin. "I would like those who see this piece to discover the symbolic," says Vito Gil. He belongs to a group called Ecoalebrijes, an association charged with reforestation of copal, the wood with which he works. He began carving at 16 years of age, watching his father who stimulated his love of art.

La Creación/The Creation

Madera de copal tallado y decorado a mano con pintura acrílica/
Copal carved and decorated by hand with acrylic paint
42 cm x 13 cm x 38 cm/16.5 in x 5.1 in x 15 in

Revolución S/N, San Antonio Arrazola 71230
From US: (cel) 011-52-1-951-200-3155
In Oaxaca: (cel) 044-951-200-3155
gilalebrijes@live.com

VITO GIL SANTIAGO HERNÁNDEZ

Edad/Age: 25

Mención Honorífica/Honorable Mention

DANIEL VÁSQUEZ

Edad/Age: 25

Mención Honorífica/Honorable Mention

Oriente #5 Primera Sección, San Luís Amatlán 70810

Contact him through Roque Pérez—From US: (cel) 011-52-1-951-241-3003/(landline) 011-52-951-488-3638

In Oaxaca: (cel) 044-951-241-3003/(landline) 488-3638

La Yunta de Toros/Yoked Bulls

Madera de copal, pochote y yegachin con corteza de ronchite tallado a mano/Copal, pochote and yegachin wood carved by hand
19 cm x 24 cm x 40 cm/7.5 in x 9.4 in x 15.7 in

Daniel, un ecologista apasionado, evita todos los posibles desechos. Utilizando sólo un cuchillo y una lima, esculpió esta yunta de bueyes de una sola rama de un árbol. “Es importante para el cuidado de nuestro medio ambiente”, señala. Trabajar la tierra con la yunta y los animales, sin compactar el suelo o con contaminantes, como los productos químicos o un tractor lo hacen. Los residuos animales se convierte en abono para la siembra, y la piel de los bueyes muertos se recicla para sujetar el yugo y el arado. Daniel es el primer tallador de madera en su familia.

Daniel, a passionate ecologist, avoids all possible waste. Using only a knife and file, he carved this team of oxen from a single branch of a tree. “It is important to care for our environment,” he says. Working the earth with the yoked team of animals, he plants without compacting the ground or polluting it as do the chemicals from a tractor. Animal waste becomes fertilizer for planting, and the dead oxen’s hide is recycled to attach the yoke and the plow. Daniel is the first wood carver in his family.

PINTURA DECORATIVA
SOBRE TALLA DE MADERA

DECORATIVE PAINTING
OF WOODCARVING

VÍCTOR FABIÁN ORTEGA

Edad/Age: 22

Del Tanque S/N, San Martín Tilcajete 51506
From US: (cel) 011-52-1-951-130-5951/(landline) 011-52-951-524-9154
In Oaxaca: (cel) 044-951-130-5951/(landline) 524-9154
veckfa7@hotmail.com

Víctor talló y pintó una combinación de jaguar—una parte de la naturaleza—y una motocicleta en la que se puede disfrutar de un recorrido para contemplar la belleza del planeta. Cuando morimos ya que también formamos parte de la madre tierra. Él crea pigmentos de plantas que son también parte de la tierra. Esto lo distingue de la costumbre típica de su pueblo de usar pinturas acrílicas en las tallas de madera. Víctor señaló: “Creo que nadie puede tener las mismas ideas de color y el diseño que tengo, ya que vienen de mi imaginación y mis sueños”.

In his piece Victor combines a jaguar, a product of nature, with a motorcycle on which one can enjoy a journey to view the planet's beauty. When death occurs while riding a motorcycle, we too become part of mother earth. Victor created paints from natural dyes that he developed from plants which are also part of the earth. This is distinct from the typical custom of using acrylic paints in his woodcarving pueblo. Victor commented, “I think that no one can have the same ideas of color and design that I have since they come from my imagination and my dreams.”

Moto Jaguar/Jaguar Motorcycle

Madera de copal tallado y decorado a mano con tintes naturales (cascara de copal, tizne, hoja seca de cazahuate)/
Copal wood carved and decorated by hand with natural substances (copal bark, coal ash, dried leaves of cazahuate, a mushroom)

40 cm x 38 cm x 26 cm/15.7 in x 15 in x 10.2 in

HERNÁN FIDEL ASUNCIÓN BLAS

Edad/Age: 18

Mención Honorífica/Honorable Mention

Dragon de 4 Elementos/Dragon of Four Elements

Madera de copal tallado y decorado a mano con pintura acrílica/
Copal carved and decorated by hand with acrylic paint
106 cm x 80 cm x 60 cm/41.7 in x 31.5 in x 23.6 in

Morelos S/N, San Pedro Cajonos 68885
From US: (landline) 011-52-951-523-9153
In Oaxaca: (landline) 523-9153
abcdescorpcion501750@hotmail.com

La relación entre un dragón y la naturaleza es el tema de su obra que Hernán talló y pintó. Utilizó cuatro elementos necesarios para que los humanos coexistan en la tierra: el agua, nutre lo que es vital. La tierra, el lugar donde moramos. El fuego, esencial para cocinar los alimentos, y el aire sin el cual no podríamos vivir. Señala, “Es importante tener en cuenta todo lo que la naturaleza nos brinda”. Comenzó la pintura decorativa de la talla en madera a los 14 años, herencia de su familia que también contribuyó en su forma de pensar y su auto-expresión.

Hernán searched for the relationship between a dragon and Mother Nature as a theme for the piece he both carved and painted. Four elements are necessary for humans to exist on our planet: “Water nurtures what is vital. The earth is where we live. Fire is essential for cooking, and the air without which we cannot live.” Hernán believes it is important to appreciate Mother Earth for all she offers us. He began decorative painting of woodcarving at 14 years of age, which is the heritage of his grandparents and parents. They have also inspired his way of thinking and his self-expression.

Inspirado en la naturaleza y en uno de los animales que viven en ella, José describe “Por debajo de los ciervos hay una espiral, que refleja el flujo continuo de mi amor; algunas espirales son de color blanco brillante y otras oscuras, representando a nuestros actos, tanto buenos como malos. Un Azteca cultiva la tierra con gran amor por la agricultura y la esperanza”. Comenzó a pintar a los 12 años. Su familia influyó en él, así como la música, la literatura, su novia, y la vida misma. Señala: “La obra (tallado de mi hermano Gaspar) es parte de mi, de mi limitada experiencia”.

José was inspired by nature and one of the animals that lives in its abundant vegetation. “Below the deer is a spiral, in which I express the continuous flow of my love; some spirals are bright white and others dark, representing our acts, both good and bad. An Aztec cultivates the land with great love of farming and hope.” José began to paint at 12 years of age, influenced by his grandparents and parents, as well as music and selected books, his girl friend, and life itself. He notes, “The piece (carved by his brother Gaspar) is part of me, of my limited experience.”

Constitución #2, San Martín Tilcajete 71506
From US: (cel) 011-52-1-951-439-6264/
(landline) 011-52-951-524-9108
In Oaxaca: (cel) 044-951-439-6264/(landline) 524-9108
silencio_2p@hotmail.com

JOSÉ CALVO FABIÁN

Edad/Age: 24

Mención Honorífica/Honorable Mention

Venado Fervoroso a su Largo Recorrido/ Fervent Deer's Long Journey

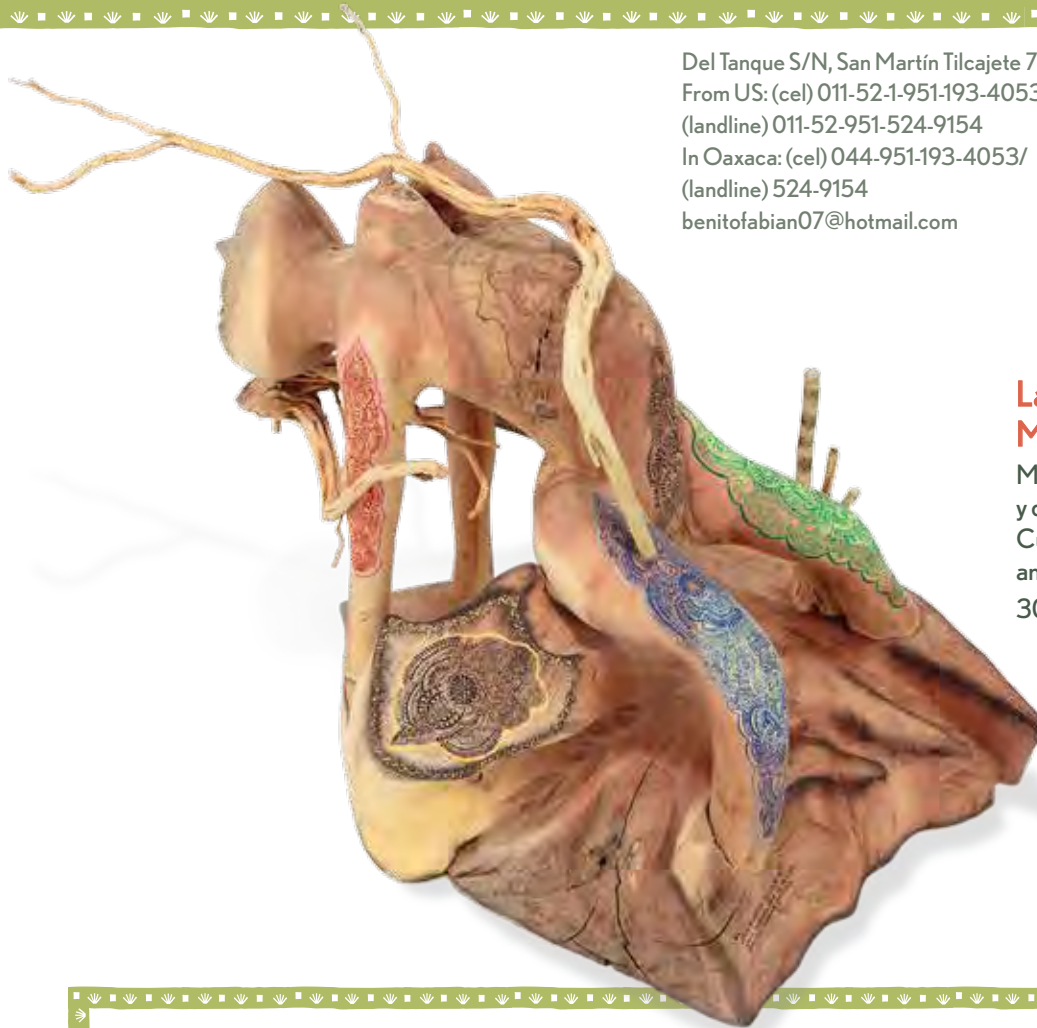
Madera de copal tallado y decorado a mano con pintura acrílica/
Copal carved and decorated by hand with acrylic paint
30 cm x 20 cm x 27 cm/11.8 in x 8 in x 10.6 in

BENITO FABIÁN ORTEGA

Edad/Age: 28

Mención Honorífica/Honorable Mention

Del Tanque S/N, San Martín Tilcajete 71506
From US: (cel) 011-52-1-951-193-4053/
(landline) 011-52-951-524-9154
In Oaxaca: (cel) 044-951-193-4053/
(landline) 524-9154
benitofabian07@hotmail.com

La Madre Naturaleza/ Mother Nature

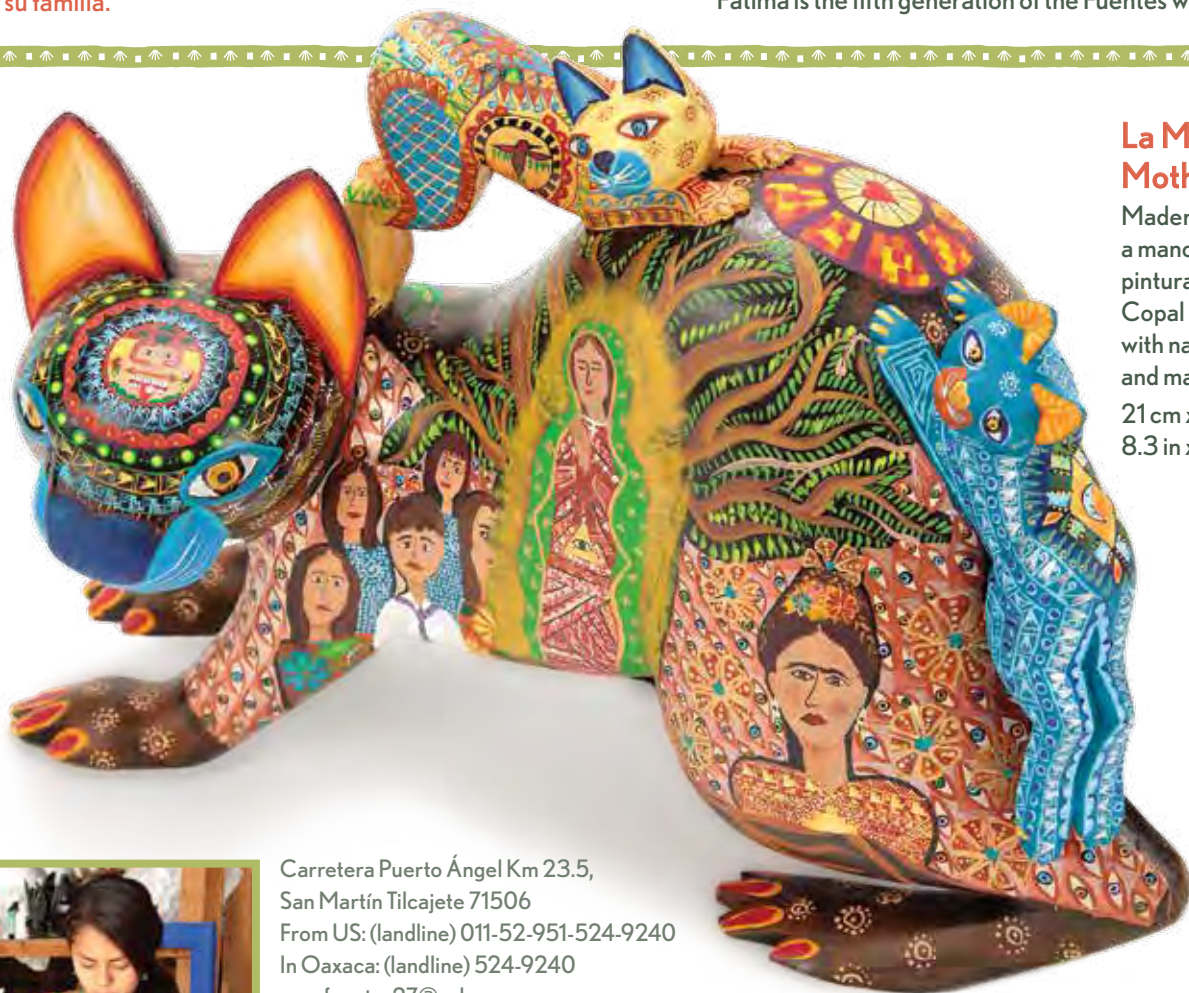
Madera de cuatle y raíz de nanchal tallado
y decorado a mano con pintura acrílica/
Cuatle wood and Nanchal root carved
and decorated by hand with acrylic paint
30 cm x 49 cm x 22 cm/11.8 in x 19.3 in x 8.6 in

Con una pasión por la naturaleza, trabajando desde los 6 años en el campo, aprendió a usar el arado junto a su padre y su abuelo. La convirtió en el tema, en miniatura, de su primera escultura. En esta pieza la Madre Tierra está representada por una mujer embarazada. La vemos brotando dramáticamente de una gran montaña, rodeada de barrancos, ríos, cuevas y cascadas, una criatura de la tierra y el agua omnipresente y poderosa. Benito, miembro de una familia de talladores, fue asistido por su esposa Airín Viviana García con la pintura decorativa de la pieza, que esculpió.

Benito has a passion for nature rooted in his experience since the age of 6 working in the fields alongside his father and grandfather, learning to use a plough. This was the subject, in miniature, of his earliest carving. In this piece Mother Earth is represented by a pregnant woman who emerges dramatically from a great mountain, surrounded by gorges, rivers, caves and waterfalls. A creature of land and water, she is omnipresent and powerful. Benito, a member of a productive carving family, was assisted by his wife Airín Viviana García in decoratively painting the piece, which he carved.

“La Madre Tierra”, señala Fátima, “nos protege y nos nutre”. Con su paleta decora una gata dando a luz a dos cachorros (tallada por su padre Zeny Fuentes). Por un lado, Fátima presenta a la Virgen de Guadalupe, patrona y defensora de los mexicanos. Por otro, cita a una familia de cinco niños. El sol plasmado en la cara de la madre gata—con su fuerza estimulante que bendice a un maizal—y en la espalda de la gata pinta una mazorca, el sostén de los mexicanos. Pertenece a la quinta generación de tallistas de su familia.

Mother Earth, Fátima says, protects and nurtures us. With her palette Fátima greatly elaborates a mother cat bearing two kittens (carved by her father Zeny Fuentes). On one side she introduced the Virgin of Guadalupe, mother of all Mexicans, and defender of her people. On the other, she details a family of four girls and one boy. On the cat's face she places the sun—with its live-giving force that blesses a field of corn—and on the mother cat's back she paints an ear of corn, the staff of life for all Mexicans. Fátima is the fifth generation of the Fuentes woodcarving family.

La Madre Protectora/ Mother Protector

Madera de copal tallada y decorada a mano con pigmento naturales, pintura acrílica y espinas de maguey/
Copal carved and decorated by hand with natural pigments, acrylic paint and maguey thorns

21 cm x 31 cm x 18 cm/
8.3 in x 12.2 in x 7 in

Carretera Puerto Ángel Km 23.5,
San Martín Tilcajete 71506
From US: (landline) 011-52-951-524-9240
In Oaxaca: (landline) 524-9240
zenyfuentes27@yahoo.com

FÁTIMA JANICE FUENTES PIÑA

Edad/Age: 16

Mención Honorífica/Honorable Mention

LAURA MICHELLE FUENTES PIÑA

Edad/Age: 13

Mención Honorífica/Honorable Mention

La Vida Saliendo de un Árbol de Copal de la Madre Tierra/ Life Originating in Mother Earth's Copal Tree

Madera de copal y espinas de maguey tallado y decorado a mano con pintura acrílica y pigmentos naturales/Copal and maguey thorns carved and decorated by hand with acrylic paint and natural pigments

33 cm x 72 cm x 28 cm/13 in x 28.4 in x 11 in

Carretera Puerto Ángel Km 23.5,
San Martín Tilcajete 71506
From US: (landline) 011-52-951-534-9240
In Oaxaca: (landline) 534-9240
zenyfuentes27@yahoo.com

La fascinación de Laura Michelle es la pureza que existe en la naturaleza. En la base de su obra encontramos frases positivas y eufóricas, rostros inocentes sugieren el comienzo de la vida. Las nuevas tecnologías complican la historia. Señala, ¿Cómo va a responder la naturaleza a sus imposiciones? ¿Podrá soportarlo la pureza? Creció en el seno de una familia de artistas, y se siente el orgullo de sus padres a su trabajo, así como su deseo de que ella siga su propio camino. Dice estar muy satisfecha de poder participar en la reforestación del copal que usa en sus obras.

Laura Michelle is fascinated by the purity that exists in nature. At the base of her piece, positive phrases and elated, innocent faces suggest the beginning of life. New technologies complicate the story. How will nature respond to their pressures? Can purity be sustained? Growing up in a family of artists, Laura Michelle feels her parents' pride in her work, including their wish that she follow her own path. She is pleased to participate in their effort to reforest copal trees, believing it is important to replace the raw material they use for their art.

Magaly decora una pieza que representa un nahual mítico Oaxaqueño; una figura humana con espíritu animal, parte mujer, parte armadillo tallada por su hermano Efraín. Estrecha entre sus brazos unas mazorcas que simbolizan la vida, la fertilidad, el amor y el sustento. Los diseños pintados tan complejos celebran con gozo los frutos de nuestra madre tierra que debemos valorar y apreciar como el maíz, frutas, flores y chiles así como peces, mariposas, caracoles y corales. Magaly siente que tiene estrella de artista, lo dice portando el rebozo de su madre quien contempla sus manos mientras pinta.

Magaly decorates a mythical Oaxacan *nahual* (human figure with protective animal spirit) part woman, part armadillo, carved by her brother Efraín. Its arms protect two corn cobs symbolizing life, fertility, love, and nurture. Magaly's complex design joyously celebrates fruits of the earth that must be carefully tended. She finely details many examples on land (corn, sheep, trees, flowers, watermelon, chilis, butterflies, cacti) and water (tortoises, swans, fish, snails, coral). Magaly feels she was destined to be a painter, having begun her life tucked into her mother's shawl watching her hands painting the family's woodcarvings.

Mujer Nahual, Protectora de la Madre Naturaleza/ Female Nahual, Protector of Mother Nature

Madera de copal tallado y decorado a mano con pintura acrílica/
Copal carved and decorated by hand with acrylic paint
65 cm x 35 cm x 23 cm/25.6 in x 13.8 in x 9 in

Avenida Hidalgo #38, San Martín Tilcajete 71506
From US: (cel) 011-52-1-951-170-0854/(landline) 011-52-951-524-9059
In Oaxaca: (cel) 044-951-170-0854/(landline) 524-9059
magalyfuentes28@yahoo.com

MAGALY FUENTES SANTIAGO

Edad/Age: 27

Mención Honorífica/Honorable Mention

CLAUDIA JIMÉNEZ CRUZ

Edad/Age: 15

Mención Honorífica/Honorable Mention

Árbol Fantástico/Fantasy Tree

Madera de copal tallado y decorado a mano con pintura acrílica/
Copal carved and painted by hand with acrylic paint
50 cm x 40 cm x 34 cm/19.7 in x 15.7 in x 13.4 in

Privada de Ignacio Allende S/N, San Martín Tilcajete 71506
From US: (cel) 011-52-1-951-250-0859/
(landline) 011-52-951-524-9102
In Oaxaca: (cel) 044-951-250-0859/(landline) 524-9102
clau16182011@hotmail.com

Claudia, cuarta generación en su familia de artesanos, durante mucho tiempo ha colaborado pintando las tallas de madera de su padre. A menudo comienza a trabajar después de la escuela y continúa hasta altas horas de la noche. Una gran variedad de flora y fauna decoran su árbol con un jaguar, una serpiente, un búho, un caracol, y una iguana, tallados en las ramas, y un águila y un conejo pintados en el tronco. Majestuosas mariposas monarcas adornan las puntas. Colores brillantes evocan a la luz y a la vitalidad de la vida, y sus rojos y verdes celebran a México.

Claudia, a fourth generation artist, has been helping her father paint his woodcarvings for as long as she can remember. She often begins working right after school and continues late into the night. In this piece nature's great variety of flora and fauna enliven her tree. A jaguar, snake, owl, snail, and iguana are carved onto the branches, and she has painted an eagle and rabbit on the trunk. Mexico's magnificent monarch butterflies adorn the tips. Claudia's brilliant colors evoke light and the vitality of life, and her reds and greens celebrate Mexico.

Esta pieza está basada en la historia de la tierra, la teoría del “Big Bang” y la creación del universo. Diferentes colores representan los cuatro elementos de la tierra. Destaca cómo el hombre trata a la tierra, transmitiendo el mensaje de que el hombre es la única criatura que la destruye. Artesano de tercera generación, Giovanni empezó a dibujar a los 5 años, aprendiendo de sus padres. Ha tomado clases de dibujo, y se refiere a su maestro Carlos Rubio como una influencia importante, junto con pintores como Dalí, Da Vinci y la escuela surrealista.

Giovanni's piece is grounded in a story of the creation of the earth according to the Big Bang theory. Four different colors represent the four elements of the earth. Giovanni emphasizes how man treats the earth, conveying the message that man is the only creature that destroys it. A third generation artist, Giovanni began to draw at 5 years of age, learning from his parents. Having taken drawing classes, he also regards his teacher Carlos Rubio as an important influence, along with painters such as Dali, Da Vinci and the Surrealist school.

Te Voy A Contar Mi Historia/ I Will Tell You My Story

Madera de zompantle tallado y decorado a mano con esgrafiados y pintura acrílica, lápices de cera y tinta china/
Zompantle carved and decorated by hand with engraved plaster, acrylic paint, crayons, and ink
15 cm x 20 cm x 20 cm/5.9 in x 7.9 in x 7.9 in

Privada Tilcajete #7, San Martín Tilcajete 71506
From US: (cell) 011-52-1-951-569-2102/
(landline) 011-52-951-136-5611
In Oaxaca: (cell) 044-951-569-2102/(landline) 136-5611
camuhs_12@hotmail.com

GIOVANNI MELCHOR RAMOS

Edad/Age: 25

Mención Honorífica/Honorable Mention

MÓNICA PERALTA BRAVO

Edad/Age: 20

Mención Honorífica/Honorable Mention

Avenida Oriente S/N, San Martín Tilcajete 71506

From US: (landline) 011-52-951-524-9071/In Oaxaca: (landline) 524-9071

Quetzalcoatl

Madera de copal tallado y decorado a mano con pintura acrílica/Copal carved and decorated by hand with acrylic paint
40 cm x 30 cm x 32 cm/15.7 in x 11.8 in x 12.6 in

Esta obra es una deidad mesoamericana identificada con el conocimiento, el aprendizaje y las artes. Su nombre Quetzalcóatl, de la lengua náhuatl, significa serpiente emplumada. En la pieza tallada por Efraín Fuentes, la pintura de Mónica revela una figura destacada de gran fuerza. Ella adornó el cuerpo de su dios con plumas delicadas y con símbolos del mar, el cielo y la tierra. Una de sus grandes influencias de Mónica es Silvia Gómez, una excelente pintora de San Martín Tilcajete de la cual aprendió su oficio a través de la imitación y la enseñanza informal.

Quetzalcoatl, the subject of this piece, is a Mesoamerican deity identified with knowledge, learning and the arts. His name, from the Nahuatl language, means feathered serpent. On this form carved by Efraín Fuentes, Mónica's painting reveals a towering figure of great strength. She has adorned the body of her avian god with delicate feathers and symbols of life from the sea, sky, and land. Silvia Gómez, an excellent painter in San Martín Tilcajete, has been a major influence from whom Mónica has learned through informal instruction in her workshop.

Magdalena se refiere a su obra como el producto del trabajo en equipo con su esposo, el tallador, y su hijo. Ellos han creado “una sirena que representa al mar con un huevo que simboliza una nueva vida. Pequeños pájaros y colibrís transportan el aire, y los conejos representan lo que está debajo de la tierra. Cada parte tiene un significado”. A los 15 años, Magdalena aprendió a pintar con su familia. El deseo de alcanzar el éxito personal la estimula a trabajar aún más. Sus mayores fuentes de inspiración son su marido Orlando y sus hijos Antonio y Alexa.

Magdalena regards her piece as the product of teamwork with her husband Orlando, the carver, and son. They have created “a mermaid with an egg that signifies new life and the mermaid represents the sea. Little birds and hummingbirds convey the air, and rabbits express what is under the earth. Each portion has a significance.” At 15 years of age, Magdalena learned to paint from her family, her father having dedicated himself to this artform; her personal wishes to succeed stimulated her to work even more. Currently, her greatest inspirations are her husband and children Anthony and Alexa.

Gracias a la Madre Tierra/Thanks to Mother Earth

Madera de copal tallado y decorado a mano con pintura acrílica/
Copal carved and decorated by hand with acrylic paint
165 cm x 10 cm x 9 cm/65 in x 3.9 in x 3.5 in

Álvaro Obregón #20, San Antonio Arrazola 71230
From US: (cel) 011-52-1-951-507-7026/(landline) 011-52-951-517-1394
In Oaxaca: (cel) 044-951-507-7026/(landline) 517-1394
magdaa@hotmail.com

MAGDALENA MARISELA SANTIAGO RAMÍREZ

Edad/Age: 30

Mención Honorífica/Honorable Mention

RAQUEL VELASCO PERALTA

Edad/Age: 19

Mención Honorífica/Honorable Mention

Avenida Oriente S/N, San Martín Tilcajete 71506

From US: (cel) 011-52-1-951-191-0175/(landline) 011-52-951-524-9071

In Oaxaca: (cel) 044-951-191-0175/(landline) 524-9071

El Maíz/Corn

Madera de copal tallado y decorado a mano con pintura acrílica/
Copal carved and decorated by hand with acrylic paint

22 cm x 40 cm x 35 cm/8.7 in x 15.7 x 13.8 in

Con su pintura decorativa Raquel nos presenta un oso hormiguero ricamente simbólico que sostiene una gran mazorca de maíz en las manos. En esta pieza, tallada por Efraín Fuentes, la naturaleza está visiblemente presente, el sol y la luna indicando los ciclos de vida, y el maíz transmitiendo la fuente de un alimento tan importante para los mexicanos. Empleando pinturas acrílicas, utiliza tonos naturales que evocan a la tierra y su abundancia. Costumbres y tradiciones son muy importantes para ella. En esta pieza, con su simbolismo que da vida, ella honra a sus antepasados.

Raquel has decoratively painted a richly symbolic ant-eater that holds a large ear of corn. On this piece, carved by Efraín Fuentes, nature is vividly present. The sun and the moon suggest the cycles of life, and corn conveys the all-important source of nourishment for Mexicans. Relying on acrylic paints, Raquel uses natural tones that evoke the earth and its bounty. Customs and tradition are important to her. In this piece, with its life-giving symbolism, she honors and celebrates her ancestors.

CERÁMICA

CERAMICS

BRIAN GREGORIO CORRES

Edad/Age: 22

Humbolt #4, San Pablo Huixtepec 71270
From US: (cel) 011-52-1-951-226-8251/(landline) 011-52-951-521-0091
In Oaxaca: (cel) 044-951-226-8251/(landline) 521-0091
brianezco@gmail.com

Mientras acompañaba a su padre a cortar ramas de huizache, empezó a interesarse en captar la textura y forma de la planta y sus semillas. Sin embargo, pensó que sería mejor transformarlas en algo que sea distinto, y así nació la idea de los bebés. Algunos de ellos están comenzando a formarse, y otros ya lo están. Incluyó uno con las extremidades amputadas, que también es una expresión de la naturaleza en que no todo es bonito. Las semillas se convierten en lo que tienen que llegar a ser, quizá un árbol, tal vez estiércol, continuando así con el proceso de la vida.

While with his father cutting huizache branches, Brian became interested in capturing the plant's texture and the form of its seeds. However, he thought it would be better to transform them into something different, and developed the idea of babies. Some of them are just beginning to take shape, while others are already formed. He included one with amputated hands and legs, since that is also an expression of nature in which not everything is beautiful. The pod opens to permit the seeds to begin becoming what they have to become, maybe a tree, maybe manure, continuing the process of life.

Huizache/Huizache Tree

Cerámica modelado a mano con patina de manganeso y cobre de alta y media temperatura/Hand moulded ceramic with manganese patina and copper, fired at high and medium temperature

10 cm x 40 cm x 52 cm x /3.9 in x 15.7 in x 20.5 in

ABDIEL CARDOZO CALDERÓN

Edad/Age: 25

Mención Honorífica/Honorable Mention

Independencia #37, San Bartolo Coyotepec 71256

From US: (cel) 011-52-1-951-146-5844

In Oaxaca: (cel) 044-951-146-5844

abixmas_007@hotmail.com

Guerreros Guardianes/Warrior Guardians

Barro negro bruñido y modelado a mano, alambre y semillas con colorante artificial/Black clay burnished and moulded by hand, wire and artificially colored seeds

25 cm x 29 cm x 29 cm/9.8 in x 11.4 in x 11.4 in

Seeds of corn, the nourishment of life, are in danger of being destroyed. Abdiel asks, who will help preserve these seeds? The answer, represented in his piece, comes from the Zapotecs and Mixtecs. They believed that the souls of warriors are reborn as miraculous hummingbirds that migrate between the earth and the sun; they are the wings of Huitzilopochtli, the god of war. These hummingbirds are the focus of his work about the salvation of corn. Studying with maestros Pedro Simón and Silvia Moreno, Abdiel learned to model the black clay, for which his pueblo is known, in diverse forms and sizes.

Seeds of corn, the nourishment of life, are in danger of being destroyed. Abdiel asks, who will help preserve these seeds? The answer, represented in his piece, comes from the Zapotecs and Mixtecs. They believed that the souls of warriors are reborn as miraculous hummingbirds that migrate between the earth and the sun; they are the wings of Huitzilopochtli, the god of war. These hummingbirds are the focus of his work about the salvation of corn. Studying with maestros Pedro Simón and Silvia Moreno, Abdiel learned to model the black clay, for which his pueblo is known, in diverse forms and sizes.

Habitualmente, Ángel trabaja con sus hermanos mayores, grabando los diseños en sus ollas negras. Comenzó a trabajar con el barro negro cuando tenía diez años. Aunque hábil con el cincel, está acostumbrado a trabajar en equipo. Siempre ha querido hacer figuras. Ahora, por primera vez, entusiasmado por el concurso, presenta este trabajo de su propia creación: una figura de una mujer árbol cubierta de mariposas cuidadosamente forjadas. Las mariposas, señala, representan a la naturaleza. Su orgullosa mujer erguida, como Madre Tierra, es una figura fértil. Ángel quiere que veamos su regocijo y admiremos su creación.

Ordinarily, Ángel works with his older brothers, carving designs on their black pots. He began working with his pueblo's black clay when he was ten. Skilled with a knife, he is accustomed to working as part of a team, although he has always wanted to make figures. Now, for the first time, inspired by the contest and its theme, this work is his alone: a tree woman covered with precisely wrought butterflies. "Butterflies," Ángel says, "represent nature." His proud, erect female, like Mother Earth, is a figure of abundant life. The artist wants us to see her relishing and admiring her creation.

Zaragoza #10,
San Bartolo Coyotepec 71256
From US: (cel) 011-52-1-951-134-0233
In Oaxaca: (cel) 044-951-134-0233
angelch456@hotmail.com

Madre Admirando Su Creación/ Mother Admiring Her Creation

Barro negro modelado a mano y alambre/
Black clay moulded by hand and wire
40 cm x 20 cm x 20 cm / 15.7 in x 7.9 in x 7.9 in

ÁNGEL CARREÑO HERNÁNDEZ

Edad/Age: 21

Mención Honorífica/Honorable Mention

FERNANDO GARCÍA AGUILAR

Edad/Age: 30

Mención Honorífica/Honorable Mention

Avenida Morelos #428, Ocotlán de Morelos 71510
From US: (landline) 011-52-951-571-0214
In Oaxaca: (landline) 571-0214

Madre Tierra/Mother Earth

Barro policromado modelado a mano y pintura acrílica/
Polychromatic clay moulded and painted by hand with acrylic paint
34 cm x 30 cm x 30 cm/13.4 in x 11.8 in x 11.8 in

Esta escultura de cerámica abarca escenas bajo el agua y la tierra destinadas a transmitir el círculo de la vida y la muerte. Un árbol, con corazón y rostro humanos, sostiene la luna, pero también se funde con el mar. Los niños-mariposa, que cuidan del entorno natural preservándolo para el futuro, marcan la escena. Flores, un venado, bebe, pescado, maíz y formaciones rocosas en ricas texturas aumentan esta gozosa gala, dadivosidad de la Madre Tierra. Fernando pertenece a la tercera generación de una conocida familia ceramista, el segundo hijo más joven de Josefina Aguilar Alcántara.

Fernando's ceramic sculpture encompasses underwater and land scenes intended to convey the circle of life that begins with birth (as illustrated by a newborn baby) and ends with death. A tree, with its human heart and face, holds the moon but also blends into the sea. Butterfly children, who tend the natural environment to preserve it for the future, punctuate the scene. Flowers, a deer, fish, corn, and richly textured rock formations augment this joyous celebration of Mother Earth's bounty. Fernando is a 3rd generation member of a well-known ceramicist family, the second youngest son of Josefina Aguilar Alcántara.

Sara Ernestina con su conocida familia de artesanos excavan su propio barro. Al ir bajo tierra en su propio terreno, honran su profunda conexión con la Madre Tierra y la pureza de su práctica como artesanos. Luego humedecen la arcilla en un tanque para prepararla para su uso. “La naturaleza nos da la vida y el aire que respiramos”, señala Sara. Su mujer árbol, con el sol en un hombro y la luna por el otro, es la guardián de la naturaleza, un recordatorio “de que debemos cuidar la tierra y estar seguros de que la contaminación no nos impida mirar a las estrellas”.

Sara's well-known ceramicist family digs their own clay from the earth beneath them. Going three feet underground on their own land, they honor their deep connection to Mother Earth and the purity of their practice as artisans, moistening the clay in a tank to prepare it for use. “Nature gives us life and the air we breathe,” Sara says. Her tree woman, with the sun on one shoulder and the moon on the other, is the caretaker, a reminder “that we must care for the earth and be sure that pollution does not prevent us from seeing the stars.”

Libertad #24,
San Antonino Castillo Velasco 71520
From US: (landline) 011-52-951-539-6473
In Oaxaca: (landline) 539-6473
josemiguelgarcia2010@gmail.com

La Naturaleza Nos Da Vida/Nature Gives Us Life

Barro rojo modelado a mano, alambre, oxido de hierro, manganeso y cromo con hoja de oro/Red clay moulded by hand, wire, oxidized iron, magnesium and chromium with gold leaf
66 cm x 35 cm x 27 cm/26 in x 13.8 in x 10.6 in

SARA ERNESTINA GARCÍA MENDOZA

Edad/Age: 22

Mención Honorífica/Honorable Mention

JOSÉ FRANCISCO (FRAN) GARCÍA VÁSQUEZ

Edad/Age: 25

Mención Honorífica/Honorable Mention

Avenida Morelos #428, Ocotlán de Morelos 71510

From US: (cel) 011-52-1-951-116-6238/(landline) 011-52-951-571-0214

In Oaxaca: (cel) 044-951-116-6238/(landline) 571-0214

Vida/Life

Barro policromado modelado y pintado a mano y alambre/
Polychromatic clay moulded and painted by hand and wire
50 cm x 35 cm x 20 cm/19.7 in x 13.8 in x 7.9 in

Fran celebra a la Madre Tierra con la representación de un árbol con elementos humanos llenos de simbolismo. Una mujer embarazada con el poder de crear vida, su corazón visible dentro del tronco, esencial para la supervivencia con vigor y coraje. Las raíces son el cordón umbilical, nos dan fruta y otro sustento vital y las ramas crean vida. Colores verdes y marrones profundizan la pieza y refuerzan su tema, destacando los brillantes tonos pastel de los productos de la Madre Tierra. Fran, con su estilo individual, viene de una reconocida familia de ceramistas, perteneciendo él a la cuarta generación.

Fran's celebration of Mother Earth features a tree with human elements replete with symbolism. This pregnant female figure has the power to give life, and her heart, visible within the trunk, is essential to survival with vigor and courage. Its roots, like an umbilical cord, give us fruit and other vital sustenance, such as corn. The major branches represent man and woman who together create life. Deep greens and browns reinforce its theme, accented by bright pastels of Mother Earth's produce. Fran carries on the talents of his well-known ceramic family, in his unique way, as a 4th generation artist.

Su obra de Alba está basada en la mujer, agua y tierra. Una planta nace del estómago de la mujer que es símbolo de vida. Hay tres árboles, cada uno forma un rostro, y para representar más vida, están esculpidos en forma de mariposa. “El tipo de tierra que tenemos, todo está en decadencia y nos tocó ver otro tipo de paisajes que nuestros hijos no van a poder ver” señala Alba. Comenzó a los dieciséis años y su suegra Josefina Aguilar Alcántara fue su maestra y su motivación. Al tener el barro en sus manos las piezas van apareciendo.

Alba's piece features a woman, water and earth. A plant is born in the woman's stomach, symbolizing life. There are three surrounding trees, each one forming the shape of a face; to represent more life, they are sculpted as butterflies. "The earth that we have is in decadence, whereas before we were able to see another kind of countryside that our children will not be able to enjoy." Alba began to work in clay at 16 years of age, learning from her mother-in-law, the well-known ceramicist Josefina Aguilar, who has motivated her to continue, allowing shape to emerge from clay in her hands.

Madre Tierra Dando Vida/Mother Earth Giving Life

Barro rojo modelado y pintado a mano/Red clay moulded and decorated by hand
30 cm x 46 cm x 25 cm/11.8 in x 18.1 in x 9.8 in

Avenida Morelos #428,
Ocotlán de Morelos 71510
From US: (landline) 011-52-951-571-0214
In Oaxaca: (landline) 571-0214

ALBA NOEMÍ LÓPEZ ZÁRATE

Edad/Age: 29

Mención Honorífica/Honorable Mention

JOSEFINA CLAUDIA MARTÍNEZ ALARZÓN

Edad/Age: 25

Mención Honorífica/Honorable Mention

Independencia #637, Santa María Atzompa 71220
From US: (cel) 011-52-1-951-212-1087/
(landline) 011-52-951-558-9061
In Oaxaca: (cel) 044-951-212-1087/(landline) 558-9061
galarculte@yahoo.com

Honor a la Madre Tierra/Honoring Mother Earth

Barro natural con barniz y esmaltes, vidriado con engobes y pastillaje/
Natural clay decorated and glazed with colors from natural substances
and superimposed clay

55 cm x 42 cm x 42 cm/21.5 in x 16.5 in x 16.5 in

Santa María Atzompa, donde creció, es uno de los grandes pueblos alfareros de Oaxaca. De niña como sus antepasados, trabajaba con barniz verde pintado en polvo de ladrillo fabricando piezas utilitarias. Al casarse descubre nuevos estilos de su familia política y su oficio se expande. Empieza a experimentar con nuevas texturas y composiciones, comienza a desarrollar una visión personal que incorpora lo nuevo con las tradiciones de su pueblo. Su obra representa la naturaleza cíclica de la vida y la muerte en el tronco de un árbol muerto que se convierte en cuna de nuevas formas de vida.

Santa María Atzompa, where Josefina was raised, is one of Oaxaca's great ceramic villages. As a girl she worked as her ancestors had, using green glaze on tan clay to make utilitarian pieces. When she married in 2008, her world expanded dramatically with exposure to the diverse styles of her husband's ceramicist family. Josefina experimented with new glazes and new figurative compositions, and began to develop a personal vision incorporating the novel with traditions of her village. Her piece represents the cyclical nature of life and death in a dead tree trunk that is becoming host to new forms of life.

El cántaro de Luis tiene un árbol de la vida en el que brota agua y luego florece maíz y luz. Una rama porta varias ollas para el agua: la nigua, un cántaro aplastado para guardar el agua o el mezcal; un cántaro para el agua fresca; un apaxtle para lavar la ropa; y un cántaro de tres asas para transportar el agua. La otra rama lleva ollas relacionadas con el maíz: la pichancha con agujeros para lavarlo; un apaxtle para la masa; y la jarra para el atole. Dos candelabros en el centro proveen la luz y el fuego.

Luis' clay pot features a tree of life that sprouts leaves and then blooms into water, corn and light. One branch holds many different containers for water: the nigua, a flattened pot to store water or mezcal; a pitcher for fresh water; a tub for washing clothes; and a three-handled jug for carrying water. The other branch holds receptacles related to corn: a jug with perforations (*pichancha*) to wash and drain cooked corn; a bowl (*apaxtle*) for the corn dough (*masa*); and a pitcher for *atole* (a corn-based drink). Two candelabras in the center provide light and fire.

Reforma #11, San Bartolo Coyotepec 71256
From US: (cel) 011-52-1-951-223-8485/
(landline) 011-52-951-551-0569
In Oaxaca: (cel) 044-951-223-8485/
(landline) 551-0569
orsiluma@hotmail.com

Árbol de Luz, Agua y Maíz/Tree of Light, Water and Corn

Barro negro modelado y bruñido a mano con lijado/Black clay moulded, burnished and sanded by hand
32 cm x 26 cm x 26 cm/12.6 in x 10.2 in x 10.2 in

LUÍS MANUEL ORTÍZ SIMÓN

Edad/Age: 30

Mención Honorífica/Honorable Mention

ALÁN OCELOTL PEDRO GONZÁLEZ

Edad/Age: 23

Mención Honorífica/Honorable Mention

Zaragoza #2, San Bartolo Coyotepec 71256
From US: (cel) 011-52-1-951-162-6132
In Oaxaca: (cel) 044-951-162-6132
alfasire@yahoo.com.mx

Madre Tierra/Mother Earth

Barro negro modelado a mano con alambre/Black clay moulded by hand with wire
50 cm x 40 cm x 40 cm/19.7 in x 15.7 in x 15.7 in

Alán trabaja a mano con el barro negro de su pueblo, miembro de una distinguida familia artesana. Comienza su creación sin una imagen clara en mente, dejando a sus manos formar y revelar un diseño, que interpreta con palabras como se va desarrollando. Aquí una familia de coyotes lucha por permanecer en la tierra, subiendo hacia el árbol de la vida. No está claro si los jóvenes coyotes alcanzarán su objetivo; ellos se aferran precariamente al globo con el alambre. El hocico de uno de ellos está totalmente abierto, aullando para alertar, o para expresar su agonía.

Alán, member of a well-known ceramics family, works by hand with the black clay local to his pueblo. He begins each piece without a clear image in mind, letting his hands shape and reveal a design, which he interprets with words as it develops. Here a family of coyotes struggles to remain on the earth, climbing towards the tree of life. It is not evident that the young coyotes will make it to the tree; they are affixed precariously to the globe with wire. One parent's mouth is wide open, howling in alert or agony.

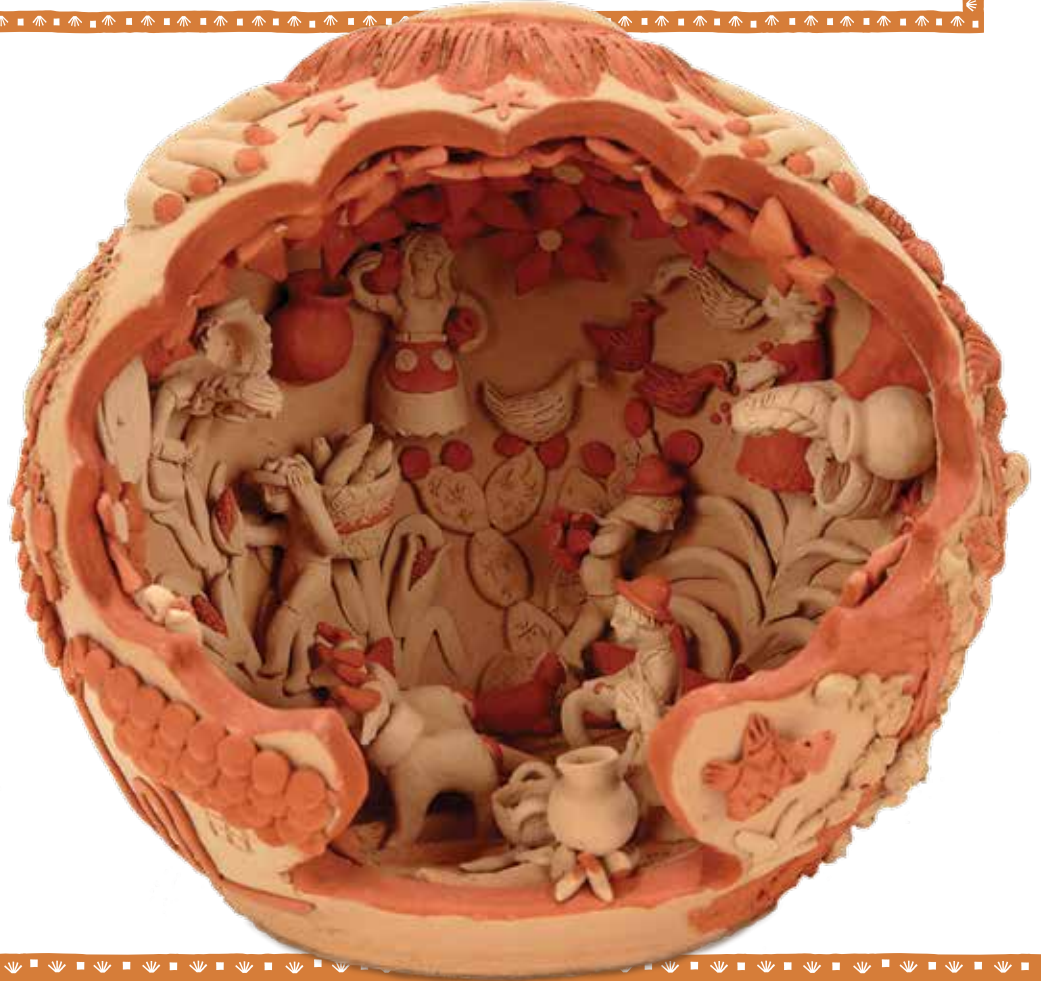
“Quise hacer una esfera que abarcará todo el planeta. Por dentro los humanos, la pisca del maíz, señoras haciendo tortillas, nuestra artesanía, nuestro barro. Por fuera, el sol, la luna, unas manos que nos están cobijando”, señala. Es necesario valorar la tierra y recalco, hay una facilidad de crear cosas con el barro mismo. Piensa que podemos moldear la tierra y crear cosas aún no concebidas. De padres artesanos, empezó a crear a los cinco años jugando con piezas y comercializándolas luego. Se basa siempre en busca de un mejor resultado. Su motivación son los concursos y la venta de su obra.

“I wanted to make a sphere encompassing the entire planet. Inside are human beings, ears of corn, women making tortillas, our craft, our clay. On the outside is the sun, the moon, hands sheltering us.” Antonia believes we must value the earth, and emphasizes the opportunity we have to create things with natural earth products, such as clay, moulding the earth and creating things not yet conceived. Born to folk artist parents, she began working at 5 years of age, playing with pieces and then making them for sale. Always enhancing her ceramic work, she is motivated by contests and sales.

El Planeta, Nuestra Casa/ The Planet, Our Home

Barro natural con barro rojo modelado a mano con engobes/Natural clay with red clay moulded and decorated by hand with colors derived from natural substances
20 cm x 20 cm x 20 cm/7.9 in x 7.9 in x 7.9 in

Díaz Ordaz #607, Santa María Atzompa 71220
From US: (cel) 011-52-1-951-252-4043
In Oaxaca: (cel) 044-951-252-4043

ANTONIA NAYELI VÁSQUEZ VELASCO

Edad/Age: 30

Mención Honorífica/Honorable Mention

VERÓNICA MARIANA VELASCO VÁSQUEZ

Edad/Age: 28

Mención Honorífica/Honorable Mention

Avenida Libertad S/N, Santa María Atzompa 71220
From US: (cel) 011-52-1-951-256-2648/(landline) 011-52-951-558-9011
In Oaxaca: (cel) 044-951-256-2648/(landline) 558-9011
anairamvvv@hotmail.com

La Renovación de la Vida/Renovation of Life

Barro natural con barro rojo modelado a mano con engobes de barro rojo/
Natural and red clay moulded and decorated by hand with color derived
from natural substances

38 cm x 37 cm x 25 cm/15 in x 14.6 in x 9.8 in

La figura embarazada y desnuda de Verónica tiene a la tierra pintada en su vientre. Su cuerpo está adornado de flores. Parece segura y tranquila con su poder. En una mano lleva el sol, una fuente esencial para la crianza y el calor; en la otra lleva la luna, marcando tiempo y dando inspiración. Es la Madre Tierra, la encarnación del universo entero. Para Verónica, esta figura con su corona de flores, evoca el resplandor de todas las mujeres oaxaqueñas. También presente, pero no a la vista, está la Virgen, símbolo de la mujer.

Verónica's nude, pregnant figure has earth painted on her belly. Flowers adorn her body. She seems self-possessed, at peace with her powers. In one hand she holds the sun, an essential source of nurture and warmth; the moon is in the other, marking time and providing inspiration. She is Mother Earth, an embodiment of the universe in its entirety. As Verónica sees her, this figure, with a crown of flowers on her head, evokes the splendor of all Oaxacan women. Equally present but unseen is the Virgin, symbol of womanhood.

Una miniaturista premiada, Vilma ha creado esta diosa de la tierra y del maíz en una escala un poco más grande. El resplandor llamativo de la figura, subraya su conexión con la tierra. La pureza está reflejada en su cara blanca y su huipil que brilla con un engobe de mica. Su gran bastón resalta el poder que reside en ella y con ella. Un Quetzalcóatl, la serpiente del agua, y el jaguar sagrado la flanquean. La Madre Tierra, explica Vilma, necesita del agua para crear al hombre. El mensaje está claro: ella es la fuente de la creación.

A prize-winning miniaturist, Vilma has chosen to create this earth and corn goddess on a slightly larger scale. The figure's striking corn halo reinforces her connection to the earth. Her white face and her shining micaceous covering signify purity. A large staff, her walking stick, emphasizes the power that resides in her and with her. Quetzalcoatl, the serpent of water, and the sacred jaguar flank this Mother Earth who, Vilma explains, needs water to create man. The message is clear; she is the source of creation.

Avenida Libertad S/N,
Santa María Atzompa 71220
From US: (cel) 011-52-1-951-181-0696/
(landline) 011-52-951-558-9011
In Oaxaca: (cel) 044-951-181-0696/
(landline) 558-9011
sandra_jade234@hotmail.com

Xochiquetzal, Diosa de la Tierra/Goddess of the Earth

Barro natural con barro rojo modelado a mano con engobes de barro rojo y esgrafiado en fresco/Natural and red clay moulded and decorated by hand with color derived from red clay, engraved to create pattern

20 cm x 20 cm x 15 cm/7.9 in x 7.9 in x 5.9 in

VILMA SANDRA VELASCO VÁSQUEZ

Edad/Age: 25

Mención Honorífica/Honorable Mention

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, totomoxtle, cestería y diseño de velas, mientras que otras son más recientes—o recientemente revividas—incluyen géneros como papel maché y talla en hueso. Como FOFA no podía encontrar premios 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.

The category “Other Modalities” was created to honor the many other classes of outstanding folk art in Oaxaca. Some are traditional such as tinwork, jewelry making, dried flower crafts, corn husk crafts, basketry, and candle making, while others are more recent—or recently revived—genres, such as papier mâché and carving of bone. Since FOFA could not fund prizes 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.

VARIOS

OTHER MODALITIES

NATALIA BOLAÑOS MARTÍNEZ

Edad/Age: 22

San Fernanda #6 Bis, San Andrés Huayapam 68287
From US: (cel) 011-52-1-554-473-3462/(landline) 011-52-951-540-8068
In Oaxaca: (cel) 044-554-473-3462/(landline) 540-8068
art.kookay@gmail.com

Natalia estaba trabajando en filigrana, cuando se enteró de la competencia. Al reflexionar sobre el tema de la Madre Tierra, pensó en el escarabajo negro—tan común en Oaxaca. Vive en la tierra, y siempre se esconde excavando. Le fascinan los insectos que hace, quizá por ser Oaxaqueña. Cuando empezó a observar a los escarabajos previo a la preparación de su obra, se dio cuenta de lo bien que se adaptaban a las formas orgánicas de la filigrana. Por último, elaboró su enfoque para el diseño, con el cual está muy satisfecha.

Natalia was about to embark upon work in filigree when she learned about the competition. In reflecting upon the theme of Mother Earth, she thought of the black beetle—so common in Oaxaca—that lives in the earth, always hiding and burrowing into it. Natalia loves making insects, perhaps because she is from Oaxaca. As she began to study beetles in preparation for her piece, she realized how well adapted they are to the organic forms of filigree. Finally, she worked out her approach to the design, with which she is extremely satisfied.

Bidolagui (Escarabajo)/Black Beetle

Plata .980 y piedra black star, filigrana y relimado/.980 Silver with black star stone, filigree filed twice

6 cm x 8 cm/2.4 in x 3.1 in

MARIANA AYALA BAUTISTA

Edad/Age: 12

Mención Honorífica/Honorable Mention

Avenida Reforma #5,
San Juan de Dios ETLA 68200
From US: (landline) 011-52-953-533-0741
In Oaxaca: (landline) 953-533-0741

Madre Tierra/Mother Earth

Totomoxtle, semillas de maíz, cartón y pintura acrílica/
Natural corn husk and kernels, card board and acrylic paint
85 cm x 85 cm/33.5 in x 33.5 in

Mariana aprendió de su mamá a trabajar el totemoxtle a la edad de 11 años. Ella decidió hacer su obra circular ya que quería expresar en ella la forma y movimiento cíclico del planeta tierra, donde todo nace, se reproduce y muere. En su trabajo representa todo lo que vive en la madre tierra: el agua, las plantas, los animales y al hombre a quien representa con el maíz; el alimento sagrado que nos ha obsequiado la naturaleza desde el tiempo de nuestros antepasados. Ella considera a la madre tierra como una mujer que siempre da vida y protege a sus hijos.

Mariana learned to create cornhusk art at the age of 11. For the competition, she decided to make a circular piece to convey both the form and the cyclical quality of the earth, where everything is born, reproduces itself, and dies. In her work she has included everything that lives on Mother Earth: water, plants, animals, and man represented by corn, the sacred source of nurture to which nature has treated us since the time of our ancestors. Mariana regards Mother Earth as a woman who perpetually gives life to and protects her children.

Jesús no quiere venerar, sino más bien entender a la naturaleza: la única constante, a pesar de lo que hacemos con ella. La naturaleza no sólo se compone de plantas y árboles, abarca todo. Él expone la perfección de la naturaleza de la que somos los receptores de lo que nos da con los brazos abiertos. El cuerpo como un “estuche” es un recipiente del alma, el corazón, el espíritu, el aliento divino, o como se le quiera llamar—todo con el fin de pasar a lo inevitable—regresar, dejar esto y trascender al más allá.

With this piece, Jesús does not wish to celebrate, but rather to understand, Nature—the one constant, in spite of what happens, or what we do to her. Nature is not only made up of plants and trees, but encompasses everything. Jesús expresses the perfection of Nature of which we are not only a part, but also recipients of what she gives with open arms. The body is a “container” of the soul, the heart, the spirit, a divine breath, or whatever one wishes to call it—all in order to pass on to the next inevitable step—returning, leaving, transcending.

Somos Parte De.../We Belong to...

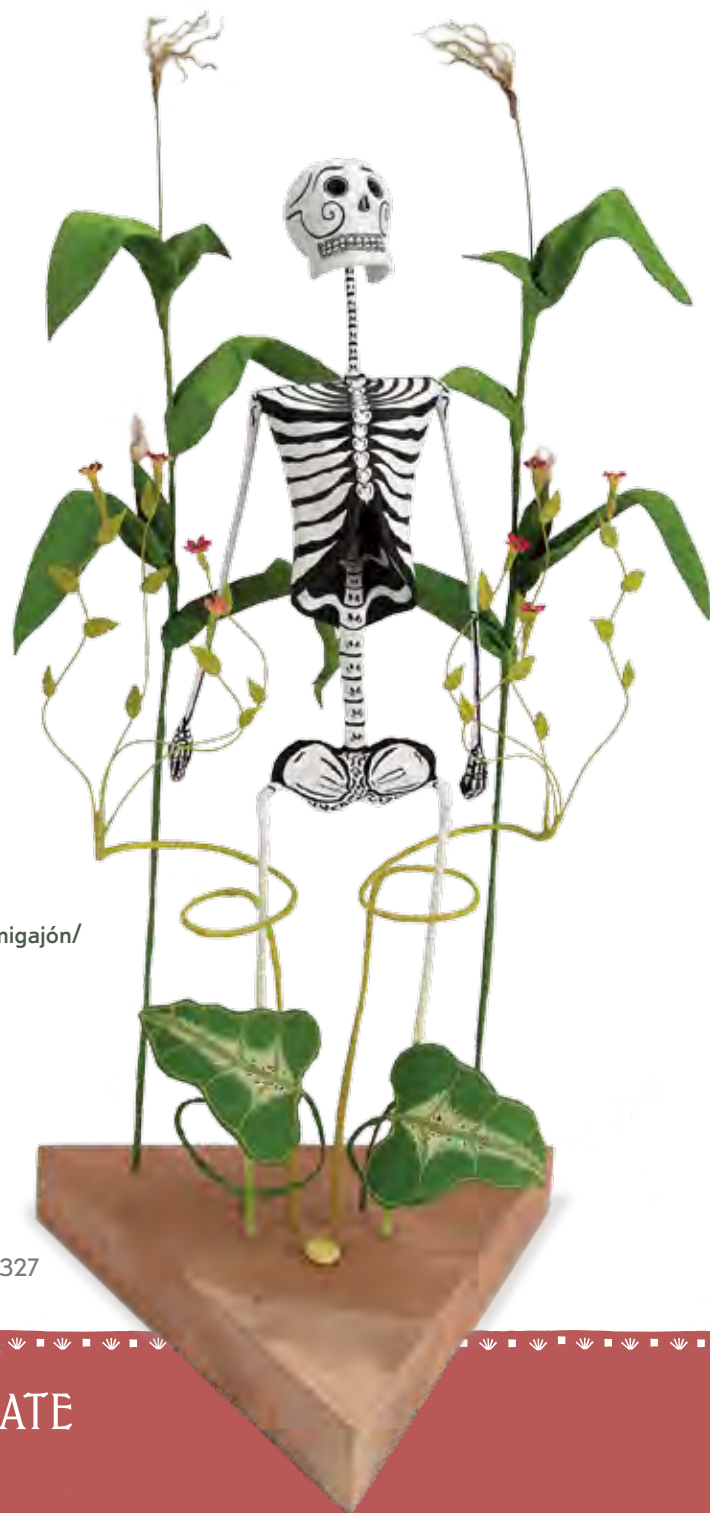
Papel maché, alambre, madera, tela, pintura acrílica y pasta de migajón/
Papier mâché, wire, wood, cloth, acrylic paint, bread paste
52 cm x 23 cm x 21 cm/20.5 in x 9 in x 8.3 in

La Carbonera #804, Oaxaca Centro 68000
From US: (cel) 011-52-1-951-153-0361/
(landline) 011-52-951-516-1327
In Oaxaca: (cel) 044-951-153-0361/(landline) 516-1327
jesus.canseco1718@gmail.com

JESÚS CANSECO ZÁRATE

Edad/Age: 23

Mención Honorífica/Honorable Mention

CIRA MAYA CLEMENTE

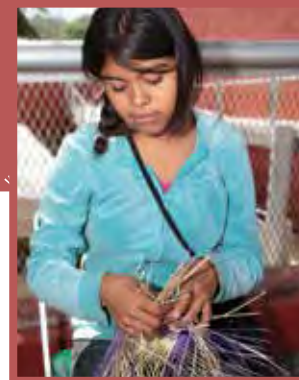
Edad/Age: 14

Mención Honorífica/Honorable Mention

Pensamiento #6 3ª Sección, San Luis Amatlán 70810

Contact her through Roque Pérez—From US: (cel) 011-52-1-951-241-3003/(landline) 011-52-951-488-3638

In Oaxaca: (cel) 044-951-241-3003/(landline) 488-3638

Petaquiña Natural/Natural Palm Hamper-Style Bag

Fibra vegetal, palma real tejida a mano/Palm woven by hand

48 cm x 25 cm x 12 cm/19 in x 9.8 in x 4.7 in

Cira empezó a tejer monederos de palma a los ocho años. Su familia se ha dedicado a esto desde hace mucho tiempo. Éste es su primer concurso. Inicia el bachillerato este año. Para celebrar a la madre tierra, Cira tejió una bolsa para las compras reciclable de pura palma. Su diseño requiere hojas de palma largas finamente tejidas. Escogió la forma de una petaquilla con tapa porque es práctica y cómoda. Las correas planas permiten que se pueda llevar de mano o al hombro.

Cira began weaving palm leaf coin purses when she was eight years old. She says that her family has been weaving palm “forever”. This is her first competition. She will enter high school in the fall. To celebrate Mother Earth, Cira created a recyclable and reusable shopping bag made of pure natural palm. Her design requires long palm leaves that are tightly woven. She chose the rectangular form with a closely fitted lid for its practicality and comfort. With firm, flat straps the bag can be carried by hand or on the shoulder.

El nacimiento de sus hijos, señala Nizie, le ha enseñado el milagro de la vida e le influyó enormemente en su labor y el contenido de la misma. El diseño elaborado en su collar de bronce, con la madre sol en el centro, da vida al sol que da luz al mundo; gotas de lluvia dan vida a la tierra. La leche materna, otro símbolo importante, alimenta a los niños. El metal preferido de la artista, el bronce, brilla calurosamente. Esta pieza promete luz para la portadora, aun en días nublados, y la posibilidad de participar en la bondad de la naturaleza.

The birth of his children, Nizie says, showed him the miracle of birth. It changed the way he wanted to work and the message integral to his craft. His elaborately-designed bronze necklace emphasizes the mother sun that gives light to the world; raindrops nourish the earth. Mother's milk, another important symbol, sustains the young. The artist's chosen metal, bronze, gives off an inviting warm glow. Even on dark days, the piece provides light for the wearer and the possibility of participating in nature's goodness.

Calle Independencia #20,
San Bartolo Coyotepec 71256
From US: (cel) 011-52-1-951-158-4234
In Oaxaca: (cel) 044-951-158-4234

Alumbramiento/Childbirth

Bronce y turquesa/Bronze and turquoise
20 cm x 70 cm/7.9 in x 27.6 in

NIZIE LOZANO BALDOMERO

Edad/Age: 26

Mención Honorífica/Honorable Mention

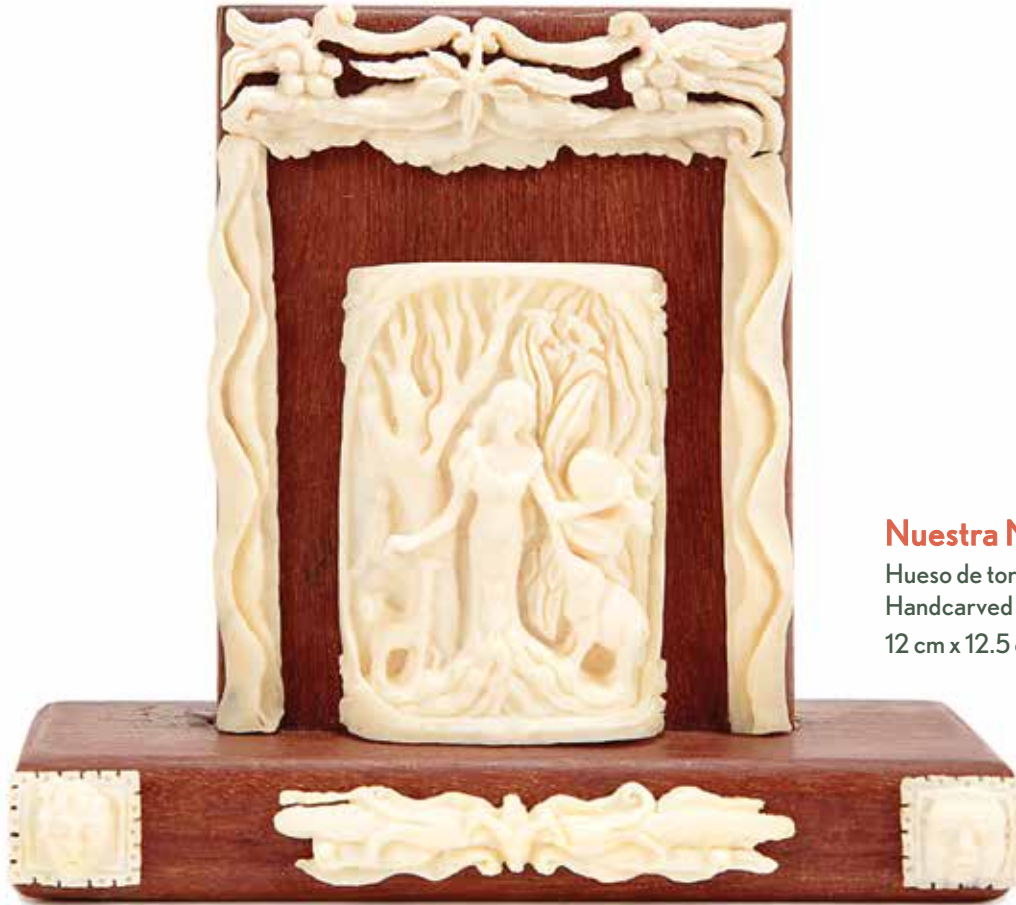
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ REYES

Edad/Age: 28

Mención Honorífica/Honorable Mention

Calle 16 de Septiembre #220,
Miahuatlán 70800
From US: (cel) 011-52-1-951-198-9696
In Oaxaca: (cel) 044-951-198-9696
mike_2575@hotmail.com

Nuestra Madre Tierra/Our Mother Earth

Hueso de toro con granadillo carved by hand/
Handcarved bull bone on blackwood

12 cm x 12.5 cm x 5 cm/4.7 in x 4.9 in x 2 in

La talla en hueso es una forma de arte oaxaqueño se remonta a miles de años pero que se practica poco hoy en día en Oaxaca. Miguel Ángel talla principalmente con herramientas fabricadas por él mismo, con una lima de metal, una navaja de afeitar y unos instrumentos dentales. Le tomó dos semanas tallar estas miniaturas, representando a la madre tierra por una mujer, nutriendo la vida, mostrada con maíz, trigo y uvas. Las esquinas de la base muestran una cara Maya, y otra Olmeca, sus raíces étnicas. Miguel Ángel es el único artista en su familia, totalmente autodidacta.

Carving animal bones is a Oaxacan art form that goes back millennia but is practiced today by few artisans. Miguel Ángel carves cattle bones he obtains from the butcher, and works primarily with tools he fashions himself from a file, a razor, and most recently a dental pick. It took him two weeks to carve these miniature elements, including Mother Earth, represented by a woman who nurtures life, corn, wheat and grapes. The corners of the piece's base show two faces, one Mayan, one Olmec, representing his ethnic roots. The only artist in his family, Miguel Ángel is entirely self-taught.

Laura creó su escultura de flores inmortales para recordarnos que la alimentación es esencial para la vida humana, y cuidar de la Madre Tierra quien nos provee de ella es igualmente crucial. Dos toros aran la tierra para dar nueva vida, más tarde el campesino cosechará los frutos de este trabajo. Laura comienza haciendo un marco de bambú cubierto de hojas de ricino y plátano. Flores recogidas en el campo y secadas al sol durante tres días, en colores escogidos en base al trabajo a ser realizado para luego ser pegadas a la estructura con alambre.

Laura created her lyrical sculpture of dried flowers to convey that food is essential to human life, and taking care of Mother Earth who gives us our food is equally crucial. Two bulls plough the earth to give new life to plants; later the farmer tending them will reap the fruits of this labor. Laura begins by creating a bamboo frame covered in leaves of oak as well as dried banana leaves sewn together. Flowers picked in the fields and dried in the sun for three days, colors selected based on the work to be created, are affixed to this structure with wire.

Labrando La Tierra/ Cultivating the Earth

Flor inmortal, alambre, carrizo, hoja de plátano y encino, semillas de maíz y madera/
Dried flowers, wire, bamboo, leaves of banana and oak, corn kernels, and wood

40 cm x 53 cm x 77 cm/15.7 in x 20.9 in x 30.3 in

Independencia #57, San Antonino C. V. 71520

From US: (cel) 011-52-1-951-196-8306/In Oaxaca: (cel) 044-951-196-8306

LAURA RAYMUNDO SÁNCHEZ

Edad/Age: 10

Mención Honorífica/Honorable Mention

MONTSERRAT RAYMUNDO SÁNCHEZ

Edad/Age: 20

Mención Honorífica/Honorable Mention

La Tierra; Principal Fuente de Vida/ The Earth: Principal Source of Life

Flor inmortal, alambre, hoja de plátano,
carrizo, y musgo teñido con anilina/
Dried flowers, wire, banana leaf,
bamboo, moss dyed with aniline paint

81 cm x 110 cm x 92 cm/32 in x 43.3 in x 36.2 in

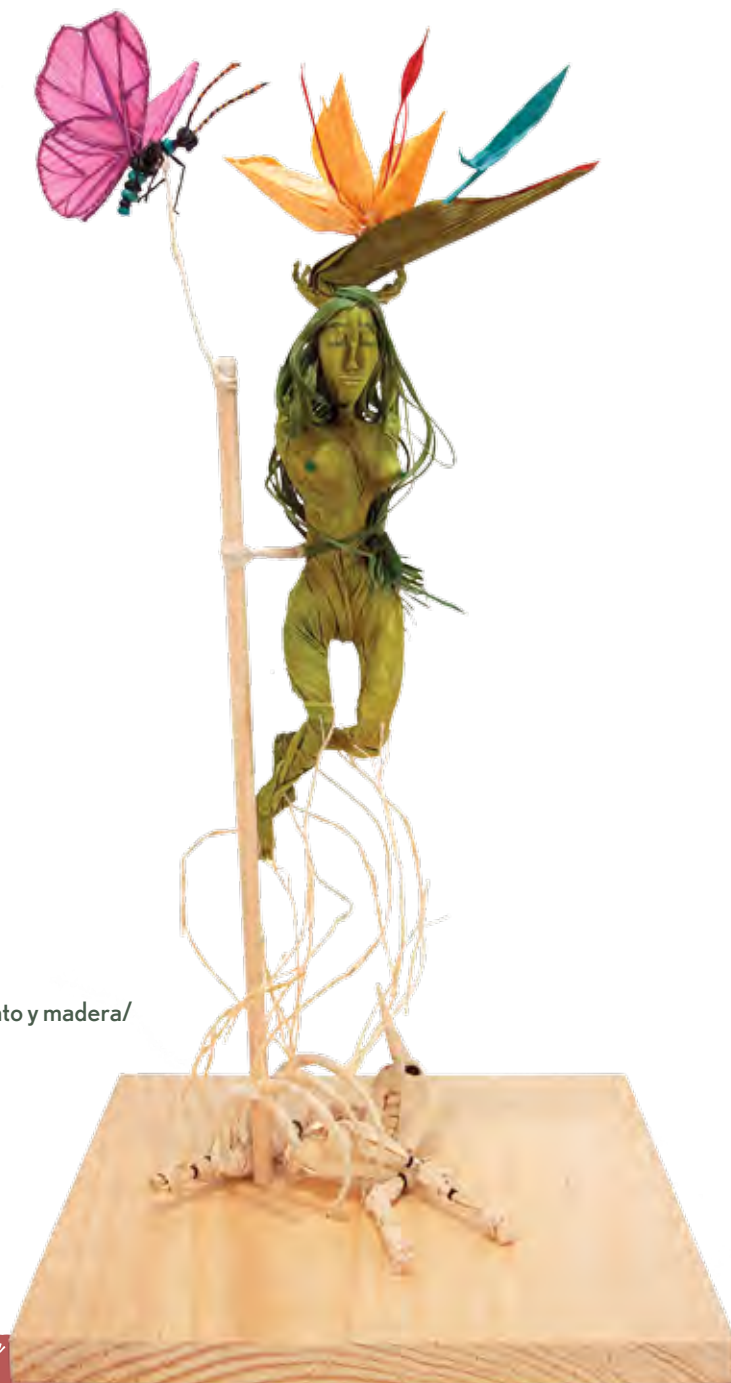
Independencia #57,
San Antonino Castillo Velasco 71520
From US: (cel) 011-52-1-951-196-8306
In Oaxaca: (cel) 044-951-196-8306

Con esta impresionante escultura creada con flores secas, Montserrat venera al esplendor de la Madre Tierra. Señala que su técnica, también, es un producto de la Madre Naturaleza: Flores de colores orgánicos con la rara excepción del uso de la anilina azul. Pequeños animales con rostros humanos, mariposas y pájaros embelleciendo el elemento principal de la pieza, un árbol mitad cara de Tehuana, concluye con agua y rodeado por un maizal—ambos esenciales en la vida de México. Su familia es una de las pocas que aún trabajan la artesanía oaxaqueña tradicional.

Montserrat celebrates the splendor of Mother Earth in an impressive sculpture created with dried flowers, a traditional Oaxacan craft still practiced by her family, one of very few today. She notes that her artistic medium, too, is a product of Mother Earth: flowers in natural colors with the rare exception of the blue aniline addition. Small animals with human faces, butterflies, and birds embellish the piece's major element, a tree with the half face of a Tehuana woman. The face is completed with water that is essential to human life and surrounded by a cornfield—also crucial to life in Mexico.

Moisés, un vendedor ambulante cuya reflexión profunda sobre el ciclo natural de vida se muestra a través de su delicada labor de totomoxtle. Aquí el despojo de una vaca yace en el suelo, costillas y cráneo todavía visibles, fertilizando a la tierra, dando lugar a una nueva vida, una planta en forma de mujer. Con raíces en el suelo de muerte la regeneración comienza, retoña una "Ave del Paraíso". Una mariposa encuentra sustento entre sus pétalos. Moisés aprendió la técnica de su madre y junto con su hermana vende muñecas, flores y bisutería de totomoxtle.

Moisés is a street vendor whose thoughtful reflection on the natural life cycle finds shape through the delicate working of corn husks. Here the deteriorating skeleton of a cow lies on the ground, ribs and skull still visible, fertilizing the earth. This gives rise to new life, a plant in the shape of a woman, rooted in the soil of death. Her fertility flowers into a bird of paradise. A butterfly finds its food source among its petals, in turn. Moisés learned his craft from his mother and together with his sister they sell their corn husk dolls, flowers, and jewelry.

Ciclo de Vida/Cycle of Life

Totomoxtle con colorantes artificiales, alambre, hilo de algodón, pegamento y madera/
Corn husk art with artificial colors, wire, cotton thread, glue, and wood
60 cm x 30 cm x 30 cm/23.6 in x 11.8 in x 11.8 in

Cesar A. Ruiz #114, Oaxaca de Juárez 68010
From US: (cel) 011-52-1-951-236-9813
In Oaxaca: (cel) 044-951-236-9813
moses85@live.com.mx

MOISÉS RUÍZ SOSA

Edad/Age: 27

Mención Honorífica/Honorable Mention

YESENIA YADIRA SALGADO TÉLLEZ

Edad/Age: 26

Mención Honorífica/Honorable Mention

Calle Moctezuma 3 Lote 5, Colonia Moctezuma, Santa Cruz Xoxocotlán (cerca/near Oaxaca Centro) 71230

From US: (cel) 011-52-1-951-545-0358/(landline) 011-52-951-533-9454

In Oaxaca: (cel) 044-951-545-0358/(landline) 533-9454

saty_87@hotmail.com

Equilibrio Natural/Natural Balance

Plata .925 filigrana con plumas de aves, cuarzo blanco, coral rojo, turquesas y murano verde/Silver filigree with bird feathers, white quartz, red coral, turquoise, and green blown glass
20 cm x 50 cm/7.9 in x 19.7 in

Yesenia es miembro de una familia orfebre con generaciones de experiencia. Su padre la enseñó a hacer hilo de plata fino a mano, hecho de barras de plata .925 creados fusionando plata y cobre, que ella misma funde. "Equilibrio Natural" se basa en los cuatro elementos: el agua, representada por la turquesa, el fuego, por el coral rojo, la tierra, por el manzano rojo, y el aire, empleando piedras blancas. Ella está orgullosa de poder traer nuevos bríos a su técnica tradicional a través de nuevos diseños.

Yesenia is a member of a jewelry making family with generations of experience working in silver. Her father taught her to make fine silver wire by hand, fashioned from bars of .925 silver created from silver and copper that she melts herself. "Natural Balance" is based on the four elements: water, represented by rivers of turquoise; fire, shown in red coral; earth, suggested by the red apple tree; and air, for which she used white stones. Yesenia feels proud to bring new life to her traditional technique through new designs.

JUVENTUD CREATIVA (16 AÑOS Y MENOS)

CREATIVE YOUTH (16 YEARS OR LESS)

FOFA y MEAPO invitaron a artistas de hasta 16 años a participar en la categoría Juventud creativa. Sorprendidos de la gran respuesta a la convocatoria y a la extraordinaria calidad de los trabajos. Veintiocho piezas, casi 25% de las participantes fueron de artistas entre 9 y 16 años de edad. Éstas piezas se evaluaron primero y después de elegir al ganador (páginas 76-77) las veintisiete piezas restantes fueron re-consideradas en su propia categoría; textiles, talla de madera, pintura decorativa sobre talla de madera, cerámica y varios, junto a piezas de artistas entre los 17 a los 30 años de edad. Los jóvenes lo hicieron muy bien, doce recibieron menciones honoríficas.

FOFA and MEAPO invited folk artists 16 years of age and under to be considered for the first place award in the category Creative Youth. We were astounded by the robust response to this invitation, and the remarkable quality of these works. Twenty-eight pieces—almost 25% of all contest entries—were submitted by artists 9 to 16 years of age! The judges evaluated these works first and, after selection of the winner in Youth (pages 76-77), the remaining 27 works were re-considered within their category—textiles, woodcarving, decorative painting of woodcarving, ceramics, and other modalities—side by side with artists 17-30 years of age. The youngest artists fared extremely well, twelve of them receiving honorable mention within their categories.

IVONNE BERENICE CORTÉS GARCÍA

Edad/Age: 16

Vega #305, interior 5, Oaxaca Centro 68000
From US: (cel) 011-52-1-951-436-4466/(landline) 011-52-951-514-6880
In Oaxaca: (cel) 044-951-436-4466/(landline) 514-6880
ivon.berenice@hotmail.com

La mayor influencia en la obra de Ivonne es su abuelo, Don Delfino García, un maestro joyero. Él la enseñó a crear filigranas cuando tenía 13 años de edad. A Ivonne le complace la delicadeza y la paciencia necesaria para hacer su labor, y prefiere crear algo diferente cada vez. Cuando se percató del tema del concurso, hizo varios dibujos sencillos de un campo de maíz. Con el tiempo bosquejó varios dibujos con más detalles de maíz y elote. Ella concibió la cadena utilizando la forma del frijol. A su abuelo le agradó el concepto, ya que refleja su cultura.

Ivonne's major artistic influence is her grandfather, Don Delfino García, a master jeweler. He taught her how to create filigree when she was 13 years old. Ivonne appreciates the delicacy and patience necessary to make these figures. Each time she approaches their workshop, she enjoys making something different. When she learned of the theme of the young artists' competition, she created several simple drawings of a cornfield. Eventually she further defined them with corn stalks and leaves, and envisioned a chain formed from beans. Ivonne's grandfather found her concept appealing because it reflects their culture and identity.

**Collar y Aretes de Maíz y Frijol/
Corn and Bean Necklace and Earrings**

Plata .925, Filigrana/.925 Silver filigree style

Collar 7 cm x 51 cm, Aretes 6 cm x 2 cm/

Necklace 2.8 in x 20 in, Earrings 2.4 in x .8 in

OPINIONES DEL JURADO/WHAT THE JUDGES SAY

ADRIAN GÓMEZ

(Tejedor/Weaver, Oaxaca, Oaxaca)

Ha sido un gusto haber sido invitado a participar en este proyecto que da alas a la creatividad y la imaginación y visualizar un mejor futuro a los jóvenes de nuestras comunidades, hacedores de parte de nuestros tesoros culturales.

It has been a pleasure to be invited to participate in this project that encourages creativity and imagination and envisions a better future for the young people of our communities, creators of our cultural treasures.

AMY MULVIHILL

(Collectionista/Collector, Brooklyn, Nueva York/New York)

Fue una experiencia emocionante ser juez en esta tercera edición del concurso de arte popular de FOFA. El concurso es un testimonio permanente e importante de la capacidad de recuperación y transformación de las tradiciones oaxaqueñas, la cual he observado durante décadas.

It was an exhilarating experience to be a judge for this third FOFA folk art competition. The contest is a standing testament to the resilience and transformation of Oaxacan traditions that I have observed over many decades.

MARIANO PINEDA MATUS

(Pintor/Painter, Oaxaca, Oaxaca)

Ha sido una experiencia enriquecedora el contribuir a la selección de las piezas de este tercer concurso de jóvenes artesanos, desde cerámica, textil, talla en madera y otras innovaciones con arraigo a la tierra y la alegría por vivir en un mundo tan complicado. En hora buena a todos los participantes, y agradezco su frescura.

It has been an enriching experience to contribute to the selection of pieces in this third contest for young folk artists, and to review the pieces of ceramics, textiles, woodcarvings and other works related to the earth and the joy of living in a world that is so challenging. Congratulations to all participants for their refreshing vitality.

CECILIO SÁNCHEZ

(Pintor/Painter, Yahuiche, Oaxaca)

El arte popular en sus diferentes manifestaciones es la herencia que nos han legado las antiguas civilizaciones que vivieron donde hoy habitamos, es uno de los frutos de ese inmenso árbol que simboliza nuestra Cultura. Agradecimientos a FOFA, por éste gran esfuerzo y estímulo para incrementar y conservar la creatividad de los jóvenes participantes.

Popular art in its different manifestations is the heritage we have been left by ancient civilizations that lived where we now live, one of the fruits of this immense tree that symbolizes our culture. With gratitude to FOFA, for this great effort to stimulate, enhance, and preserve the creativity of the young artists who participated in this contest.

CHLOE SAYER

(Especialista en arte y cultura mexicanas/Specialist in Mexican art and culture, Londres, Inglaterra/London, England)

He tenido el privilegio de participar en las tres convocatorias con FOFA/MEAPO. Este año, como siempre, me ha conmovido profundamente la creatividad, dedicación y habilidad y técnica de los participantes, principalmente de los artistas más jóvenes, quienes mostraron un gran compromiso con sus piezas, las cuales mantendrán la rica herencia cultural de Oaxaca en el futuro.

It has been my privilege to participate in all three FOFA/MEAPO contests. This year, as always, I have been profoundly moved by the creativity, dedication, and technical skill of the contestants; even the youngest artists, who showed enormous promise and imagination, will take Oaxaca's rich cultural heritage into the future.

MARTA TUROK WALLACE

(Antropóloga/Anthropologist, México, DF/Mexico City)

Cada concurso tiene sus sorpresas y este año la sorpresa fue la participación abundante y variada de jóvenes artistas de 16 años y menores, la cual estuvo llena de promesas, creatividad y buenas técnicas, ¡fue un mini-concurso en sí mismo! Este es un grupo fundamental para desmentir la tendencia de que en México y otros países se apunta al abandono de la profesión.

Every concurso has its surprises and this year it was the abundant and varied participation of young folk artists (16 and under) full of promise, creativity and good technique, a mini-concurso in itself! This is a fundamental group to nurture as the trend in Mexico (and many other countries) points to the abandonment of the trade.

TOMÁS YBARRA-FRAUSTO

(Investigador independiente/Independent Scholar, San Antonio, Texas)

En su conjunto, estos jóvenes artesanos nos siguen recordando que el arte es simultáneamente mutable y perdurable.

As a group these young artisans continue to remind us that art is simultaneously mutable and enduring.

DIANE WOLFE

(Curadora/Curator, Toronto, Canada)

Me quedé asombrada por el trabajo del grupo de artistas participantes, pero sobre todo por las piezas de los participantes más jóvenes. La emoción y el respeto generado por el trabajo de los artesanos ya conocidos de esta región de Oaxaca es seguro que será llevado adelante por esta nueva generación de artistas.

I was astonished by the work of the entire group of participating artists but particularly by the submissions of the youngest entrants. The excitement and respect generated by the work of already renowned artisans from this region of Oaxaca is certain to be carried forward by the next generation of artists.

AGRADECIMIENTOS/ACKNOWLEDGMENTS

DISEÑO GRÁFICO/GRAPHIC DESIGN

Mimi Bark (Nueva York/New York)

FOTOGRAFÍA/PHOTOGRAPHY

Fotógrafo Principal/Principal Photographer: Otto Piron (Nueva York/New York)

Fotógrafo Contribuyente/Contributing Photographer: Omar Alonso (Oaxaca, Oaxaca)

ENTREVISTAS DE LOS ARTESANOS/ARTISTS' INTERVIEWS

Lucille B. Atkin (Austin, Texas y Oaxaca)/Ayari Chávez-Geller (Oaxaca y Nueva York/New York)/

Abdiel Cardozo Calderón (Oaxaca)/Doris Friedensohn (Leonia, Nueva Jersey/New Jersey)/

Joyce M. Grossbard (Nueva York/New York)/Deborah Huntington (Brooklyn)/Amy Mulvihill (Brooklyn)/

Margee Rogers (Norwalk, Connecticut)/Arden Aibel Rothstein (Nueva York/New York)

JURADOS/JUDGES

Adrián Gómez (Oaxaca, Oaxaca)/Amy Mulvihill (Brooklyn, Nueva York/New York)/

Mariano Pineda Matus (Oaxaca, Oaxaca)/Cecilio Sánchez (Yahuiche, Oaxaca)/

Chloe Sayer (Londres/London)/Carlos Tortolero (Chicago)/Marta Turok Wallace (México DF/Mexico City)/

Tomás Ybarra-Frausto (San Antonio)/Diane Wolfe (Toronto)

INTEGRANTES DEL EQUIPO MUSEO ESTATAL DE ARTE POPULAR OAXACA/

STAFF OF OAXACA STATE MUSEUM OF POPULAR ART

Fernando Pedro Fabián/Celsa Aguilar Andrés/ Abdiel Cardozo Calderón/Elvia Francisca González Martínez/

Mónica Guzmán López/Sandra Olivia Mateo García/Jarol Adrián Moreno Guzmán/Antonio Eurípides Pedro

Gonzáles/ Idalia Reyes Galán/Maria Eugenia Pérez Cruz/Zoila Sánchez Ramírez

TRADUCCIÓN DEL TEXTO/TEXT TRANSLATION

Omar Alonso (Oaxaca, Oaxaca)

Felix Cortés (Nueva York/New York)

Deborah Huntington (Brooklyn)

René Máynez (Nueva York/New York)

Margee Rogers (Norwalk, Connecticut)

