

Una colaboración de/A collaboration between:
Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA) y Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO)

MOSTRANDO LA FUERZA DE MI PUEBLO

SHOWING THE STRENGTH OF MY PEOPLE 2018

**LOS AMIGOS
DEL ARTE POPULAR**
Promoting Appreciation of Mexican Folk Art

FRIENDS OF OAXACAN FOLK ART

MEAPO

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

Dirección/Address: 275 Central Park West, 1C, New York, NY 10024

Arte de la portada/Cover art: Una Probadita de Ocotlán de Morelos, Oaxaca/A Taste of Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Obra de papel maché creada por la familia Jarquín Cruz/Papier mâché piece created by the Jarquín Cruz family (William Yawley Jarquín Cruz, 6 años; Hanniley Jarquín Cruz, 2 años; su mamá, Sofía Cruz López; y su papá, Margarito Jarquín). Calle Avenida Revolución sin número, esquina La Unión, Colonia Esperanza, Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Landline: (from US) 011-52-951-5710648 (In Oaxaca) 5710648 Cell: (From US) 011-52-1-951-2637166 (In Oaxaca) From landline: 044-951-2637166; From cell: 951-2637166

TABLA DE CONTENIDO/TABLE OF CONTENTS

INTRODUCCIONES/INTRODUCTIONS

Arden Aibel Rothstein	4
Carlomagno Pedro Martínez	6

DONANTES DEL CATÁLOGO/CATALOGUE DONORS

CERÁMICA/CERAMICS

Sara Ernestina García Mendoza (1er lugar/1st prize)	10
José Miguel García Mendoza (2° lugar/2nd prize)	12
Ayax Ollin Martínez Real (3er lugar/3rd prize)	13
Abdiel Cardozo Calderón (Mención honorífica/Honorable mention)	14
Fran García Vásquez (Mención honorífica/Honorable mention)	15
Rosario Angelina Lara Pérez (Mención honorífica/Honorable mention)	16
Margarita Noemí García López (Mención honorífica/Honorable mention)	17
Pamela Monserrat López González (Mención honorífica/Honorable mention)	18
Josefina García Vásquez (Mención honorífica/Honorable mention)	19
Iriana Berenice Pérez Velasco (Mención honorífica/Honorable mention)	20

TAPETES/SHUTTLE LOOM WOOLEN RUGS

Constantino Lazo Martínez (1er lugar/1st prize)	22
Abner Yair Mendoza Sosa (2° lugar/2nd Prize)	24
Bëert Sánchez (3er lugar/3rd Prize)	25
Diana Melisa Mendoza Sosa (Mención honorífica/Honorable mention)	26
Kim Eduardo Maldonado Martínez (Mención honorífica/Honorable mention)	27
Mario Porfirio González Pérez (Mención honorífica/Honorable mention)	28
Leonardo Daniel Martínez Mendoza (Mención honorífica/Honorable mention)	29
Nereo Gutiérrez Ruíz (Mención honorífica/Honorable mention)	30
Jacobo Mendoza Vásquez (Mención honorífica/Honorable mention)	31
Isaac Armando Martínez Lazo (Mención honorífica/Honorable mention)	32

TEXTILES

Eloísa Jiménez Felipe (1er lugar/1st prize)	34
Jazmín Azucena Pinzón Palafox (2° lugar/2nd Prize)	36
Susana Santiago Martínez (3er lugar/3rd Prize)	37
Marco Antonio Peralta Velasco (Mención honorífica/Honorable mention)	38
Liliana Paola Pinzón Palafox (Mención honorífica/Honorable mention)	39
Rebeca Rubí Martínez Sosa (Mención honorífica/Honorable mention)	40
Balbina Mendoza Navarro (Mención honorífica/Honorable mention)	41
Fabiola Contreras Sosa (Mención honorífica/Honorable mention)	42
Mauricio Gael Cuevas Magaña (Mención honorífica/Honorable mention)	43
Yaolt Hernández Ramírez (Mención honorífica/Honorable mention)	44
Sandra Patricia Lucas Amador (Mención honorífica/Honorable mention)	45
Mauricio Méndez Martínez (Mención honorífica/Honorable mention)	46
Josefina Lazo Gutiérrez (Mención honorífica/Honorable mention)	47
Fernando Daniel Hernández Salones (Mención honorífica/Honorable mention)	48

TALLA DE MADERA/ WOODCARVING	49
Manuel Cruz Prudencio (1er lugar/ 1st prize)	50
Enrique Fabián Ortega (2° lugar/ 2nd Prize)	52
Ulises Hernández Martínez (3er lugar/ 3rd Prize)	53
Eros René Fuentes Gómez (Mención honorífica/ Honorable mention)	54
Victor Fabián Ortega (Mención honorífica/ Honorable mention)	55
Ángel Omar Rosales Canseco (Mención honorífica/ Honorable mention)	56
Emmanuel Fuentes Gómez (Mención honorífica/ Honorable mention)	57
Gabriel Sosa Ortega (Mención honorífica/ Honorable mention)	58
PINTURA DECORATIVA SOBRE TALLA DE MADERA/ DECORATIVE PAINTING OF WOODCARVING	59
Ángelico Jiménez Carrillo (1er lugar/ 1st prize)	60
Miguel Ángel Ortega Fabián (2° lugar/ 2nd prize)	62
Leonel Melchor Ojeda (3er lugar/ 3rd prize)	63
Alejandro Fabián Ortega (Mención honorífica/ Honorable mention)	64
Oscar Fabián Melchor (Mención honorífica/ Honorable mention)	65
Dulce Abril Fuentes Gómez (Mención honorífica/ Honorable mention)	66
Fátima Janice Fuentes Piña (Mención honorífica/ Honorable mention)	67
José Fabián Pérez (Mención honorífica/ Honorable mention)	68
Giovanni Melchor Ramos (Mención honorífica/ Honorable mention)	69
VARIOS/ OTHER MODALITIES	70
Gerardo Santiago Santos (1er lugar/ 1st prize)	72
Dalia Esmeralda Vásquez Hernández (2° lugar/ 2nd prize)	74
Mónica Díaz Martínez (3er lugar/ 3rd prize)	75
Julio Manuel Rios Ventura (Mención honorífica/ Honorable mention)	76
Esperanza Martínez Velasco (Mención honorífica/ Honorable mention)	77
Laura Raymundo Sánchez (Mención honorífica/ Honorable mention)	78
David Tomás Mendoza (Mención honorífica/ Honorable mention)	79
Florentino Ramón Navarro Pérez (Mención honorífica/ Honorable mention)	80
Danaé Guadalupe Floreán Reyes (Mención honorífica/ Honorable mention)	81
Monserrat Maricela Raymundo Sánchez (Mención honorífica/ Honorable mention)	82
JUVENTUD CREATIVA (16 años y menos)/ CREATIVE YOUTH (16 years and less)	83
Jenifer Teresa García López (Ganador/ Winner)	84
Viviana Jiménez Carrillo (Mención honorífica/ Honorable mention)	86
Álvaro Sánchez Ramos (Mención honorífica/ Honorable mention)	87
Luis Alfredo Córdova Martínez (Mención honorífica/ Honorable mention)	88
Ian Yael Cruz Salgado (Mención honorífica/ Honorable mention)	89
COMENTARIOS DEL JURADO/ JUDGES' COMMENTARIES	90
REFLEXIONES DE LOS ARTISTAS/ ARTISTS' REFLECTIONS	92
PERSPECTIVAS DE LOS EX-ALUMNOS Y LOS PADRES/ PERSPECTIVES OF ALUMNI AND PARENTS	94
AGRADECIMIENTOS/ ACKNOWLEDGMENTS	96

AMIGOS DEL ARTE POPULAR OAXAQUEÑO/FRIENDS OF OAXACAN FOLK ART

Arden Aibel Rothstein PhD, Presidenta

INTRODUCCIÓN

“Mostrando la fuerza de mi pueblo” muestra los notables talentos artísticos de jóvenes artesanos en el estado de Oaxaca. El tema del concurso 2018 está inspirado, en parte, en los enormes desafíos que dejaron una serie de sismos y réplicas a finales de 2017—principios de 2018; tal adversidad catalizó la fortaleza y el apoyo mutuo de colegas oaxaqueños en sus comunidades. A partir de febrero de 2018, Amigos del Arte Popular Oaxaqueño (FOFA)—en colaboración con el Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca (MEAPO)—invitó a artistas de 30 años de edad y menores a participar en un concurso, ilustrando este tema. La convocatoria incluía cinco categorías de arte popular: (1) cerámica; (2) textiles; (3) talla de madera; (4) pintura decorativa de madera tallada; y (5) “varios” (por ejemplo, trabajo en hojalata, flores inmortales, hojas de maíz y papel maché). También se eligió a un ganador a la mejor pieza, en cualquier categoría, creada por un artista de 16 años o menos.

En agosto de 2018, un panel de expertos, formado por cuatro jueces, comprobó la sólida respuesta a nuestra convocatoria: 132 obras de arte, el mayor número hasta ahora, en esta quinta edición de nuestra serie de concursos. La creciente popularidad de los concursos de jóvenes artistas de FOFA/MEAPO refleja su prestigio, al brindar una gran variedad de oportunidades que van mucho más allá del otorgamiento de los premios. Los ganadores y los receptores de mención honorífica ven sus obras de arte expuestas en un museo; reciben certificados diseñados profesionalmente; y son exhibidos en un impresionante catálogo a todo color, así como en el sitio web de FOFA, lo cual eleva su autoestima como artistas, otorga reconocimiento y lleva a los coleccionistas a sus talleres caseros. También participan en cursos de inglés, marketing, innovación de productos, mejora de la técnica e historia cultural.

¿QUIÉN PARTICIPÓ EN EL CONCURSO DE 2018?

Una revisión de las presentaciones de este año nos muestra algunas tendencias prometedoras. De los 132 artistas que participaron, 78 (59%) lo hicieron por primera vez, 34 (26%) por segunda vez, y aproximadamente un tercio (45, o 34%) tenían 16 años de edad o menos. Esto significa que nuestros concursos

4 se han hecho conocidos y que los artistas más jóvenes y sus

familias valoran la participación. De los 66 artistas que ganaron el primer, segundo o tercer lugar o recibieron mención honorífica, un número considerable de estos artistas muy jóvenes se colocaron competitivamente frente a los de mayor edad. Para ilustrar esto: un joven de 16 años ganó el 3er lugar en “cerámica,” uno de 13 años de edad ganó el 2° lugar en “varios” y cuatro jóvenes artistas entre 11 y 16 años obtuvieron una mención honorífica. Esto fue adicional al ganador y cuatro menciones honoríficas en la categoría “juventud creativa”.

INNOVACIONES DEL CONCURSO

Si bien el concepto de este concurso fue más o menos comparable con los de 2008, 2011, 2013 y 2016, hubo tres innovaciones. En cada modalidad artística, otorgamos el primero, segundo y tercer lugar (en lugar de un solo ganador) para reconocer más ampliamente el notable talento, evidente en los concursos anteriores. Segundo, durante el período de registro, los miembros de FOFA realizaron breves entrevistas a todos los artistas sobre su interpretación del tema, y compartieron esta información en forma escrita con los jueces. Tercero, en vista de la gran cantidad de obras sobresalientes, presentadas en la amplia categoría de textiles, elegimos subdividirla en tapetes (de lana tejidos en telares de pedal) y otros textiles (bordado y tejido en telar de cintura).

EL GRAN IMPACTO DE LOS CONCURSOS DE ARTISTAS JÓVENES

La profunda importancia de participar en nuestros concursos para los jóvenes artistas ha salido a la luz en los últimos diez años. Sin embargo, en este, nuestro quinto concurso, realmente apreciamos lo que significa esta experiencia y la de sus familias. También aprendimos de la conmovedora y admirable generosidad de los artistas que participaron en los concursos FOFA/MEAPO anteriores pero que por su edad ya no pueden participar. Con su experiencia personal del valor del reconocimiento como artista y las oportunidades educativas ofrecidas como consecuencia de este reconocimiento, algunos de ellos han ayudado a sus colegas e hijos más jóvenes como maestros de técnica y, más en general, como mentores. (Consulte los comentarios de los padres de participantes y ex alumnos del FOFA en sus propias palabras, en las páginas 94-95).

INTRODUCTION

"Showing the Strength of My People" showcases the remarkable artistic talents of young folk artists in the state of Oaxaca. This 2018 contest theme was inspired, in part, by the enormous challenges posed by a series of earthquakes and aftershocks in late 2017—early 2018; such adversity catalyzed the fortitude and mutual support of fellow Oaxacans in their communities. Beginning in February 2018, Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA)—in collaboration with the Oaxaca State Museum of Folk Art (Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca, MEAPO)—invited artists 30 years of age and under to participate in a contest interpreting this theme. The call for submissions included five categories of folk art: (1) Ceramics; (2) Textiles; (3) Woodcarving; (4) Decorative Painting of Woodcarving; and (5) "Other Modalities" (e.g., work in tin, dried flowers, cornhusks and papier mâché). A winner was also to be chosen for the best piece in any category created by an artist 16 years of age or under.

In August 2018 an expert panel of four judges reviewed the robust response to our call for submissions: 132 works of art—the greatest number yet in this fifth in our series of contests. The growing popularity of FOFA/MEAPO's young artists' competitions reflects their reputation for providing a rich variety of opportunities well beyond the awarding of prizes. Winners and recipients of honorable mention see their works of art exhibited in a museum; they receive professionally designed certificates; and they are featured in a stunning full-color exhibition catalogue, as well as on FOFA's website—all of which enhance self-esteem as artists, lend recognition, and bring collectors to their home workshops. They also participate in courses focused on English, marketing, product innovation, technique enhancement, and cultural history.

WHO PARTICIPATED IN THE 2018 CONTEST?

A review of this year's submissions yields some promising trends. Of the 132 artists who participated, 78 (59%) did so for the first time, 34 (26%) for the second time, and approximately one-third (45, or 34%) were 16 years of age or less. This suggests our concursos have become well known and are attracting new participants, and that younger artists and their families see value in participating. Of the 66 artists who won first, second or third prizes, or received honorable mention, a considerable number of very young artists placed competitively vis a vis their older peers. To illustrate, a 16-year old won 3rd prize in ceramics, a 13-year old won 2nd prize in "Other Modalities," and four young artists (11-16 years of age) earned honorable mention. This was in addition to the winner and four honorable mentions in the "Creative Youth" category.

CONTEST INNOVATIONS

While the concept of this contest was roughly comparable to those in 2008, 2011, 2013 and 2016, there were three innovations. In each artistic modality we awarded first, second and third prizes (rather than just one winner) to give broader recognition to the remarkable talent evident in previous contests. Second, during the registration period FOFA members conducted brief interviews of all artists regarding their interpretation of the theme, and shared this information in written form with the judges. Third, in view of the profusion of outstanding works submitted in the broad category of textiles, we elected to sub-divide it into tapetes (shuttle loom woven woolen rugs and wall hangings) and other textiles (e.g., embroidery and back strap loom weaving).

THE BROADER IMPACT OF YOUNG ARTISTS' CONTESTS

The profound significance for young artists of participating in our contests has gradually come to light over the past ten years. However, in this—our fifth contest—we more vividly appreciated the meaning of this experience for their families as well. We also learned of the heartwarming and admirable generosity of artists who previously participated in FOFA/MEAPO contests but have "aged out." Having personally experienced the value of recognition as an artist—and the educational opportunities offered as a consequence of this recognition—some "alumni" have helped their younger colleagues and children as teachers of technique and, more generally, as mentors. (See pages 94-95 for statements by parents and FOFA alumni in their own words.)

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

Maestro Carlomagno Pedro Martínez, Director

Una vez más mi equipo del MEAPO y un servidor, tenemos la suerte de contar con la participación de la fundación Friends of Oaxacan Folk Art que preside la Doctora Arden Rothstein y todo ese gran equipo noble del país hermano; de personas altruistas que tienen como objetivo preservar y fomentar el arte popular de Oaxaca. Como director de este museo es una satisfacción grande el poder apoyar a la juventud que está pujante en la creación de estas manifestaciones artísticas en las diversas técnicas de las ramas artesanales del estado de Oaxaca.

Quiero hacer partícipes a todos, de este nuevo catálogo de técnicas innovadoras; pero apegadas a lo tradicional y aún mas hago notar la importancia de FOFA y sus cursos realizados. Sobre todo el curso de historia del arte oaxaqueño, la proyección de sus obras también reflejan lo aprendido en los talleres de historia del arte brindados por FOFA a los concursantes de ediciones anteriores. Haciendo memoria de los maestros que imparten dichos cursos, Juan de Dios Gómez Ramíres y Emilio León Zurita han compartido sus experiencias, conocimientos y puntos de vista sobre el tema de la historia del arte de las culturas oaxaqueñas y mexicanas. Desde mi punto de vista, a los jóvenes les ha servido de mucho apoyo esta ilustración acerca de la historia del arte en Oaxaca y sus comunidades; sentando las bases y los elementos para realizar obras de arte popular con mayor presencia, esencia y sobre todo un mayor grado técnico y que refleja la evolución que van de la mano con la tradición.

En este 2018 nos llena de orgullo y satisfacción contar con una participación de 132 jóvenes, en los cuales vemos la presencia y el interés de estos jóvenes que a través de sus trabajos artísticos buscan preservar el arte de sus comunidades, lo cual es importante para el desarrollo cultural del estado de Oaxaca de México.

Agradezco en especial a todos los participantes que acudieron a esta convocatoria, depositando la confianza en el Museo Estatal de Arte Popular "Oaxaca" y en Friends of Oaxacan Folk Art, para que se llevara a cabo este concurso que se da cada dos años, del cual se edita a la par de la exposición, un catálogo en el cual quedan registrados sus trabajos artísticos; sus obras proyectan este gran

baluarte que es el arte genuino de Oaxaca y sus jóvenes, bajo el tema "Mostrando la fuerza de mi pueblo" refleja "La fuerza de los Jóvenes". Enhorabuena una vez más a la Friends of Oaxacan Folk Art por este quinto concurso y a nuestros jóvenes oaxaqueños que fortalecen al MEAPO. Gracias.

Once again the MEAPO team and I have been fortunate to collaborate with the great team from our neighbor country—Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA) chaired by Dr. Arden Rothstein—who join us with the altruistic objective of preserving and promoting the folk art of Oaxaca. As the director of this museum, it is with great satisfaction that we support the youth who are advancing the creation of folk art in all the diverse techniques and modalities of the state of Oaxaca.

I want to recognize all contributions to this new catalogue of innovative techniques, but I especially wish to note the importance of FOFA and the courses it provides for the young artists. Of special significance is the course on Oaxacan art history given to contestants of previous competitions. The artists in this catalogue demonstrate what they have learned, honoring their teachers, Juan de Dios Gómez Ramírez and Emilio León Zurita, who have shared their experiences, knowledge and points of view on the history of Oaxacan and Mexican art and culture. In my opinion, these perspectives on the history of art in Oaxaca and its communities have been very useful to the young people, laying the foundation

and providing the elements to make works of popular art with greater presence, essence and, above all, greater technical skill. This reflects the evolution that goes hand in hand with tradition.

The 2018 young artists' contest fills us with pride and satisfaction. The participation of 132 young people expresses their presence and interest. Through their artistic creations, they seek to preserve the art of their communities. This is important for the cultural development of the state of Oaxaca in Mexico.

Special thanks to all the participants who responded to our invitation to submit their art, placing their trust in MEAPO and in FOFA. This contest—that takes place every two years with a catalogue recording the artistic works presented—and these works demonstrate the great citadel of the genuine art of Oaxaca. Our youth, in interpreting the theme "Showing the Strength of My People," show the strength of our youth. Congratulations once again to Friends of Oaxacan Folk Art for this fifth contest, and to our young Oaxacans who strengthen MEAPO. Thank you.

DONANTES DEL CATÁLOGO/CATALOGUE DONORS

PLATINO/PLATINUM

Los Amigos del Arte Popular

ORO/GOLD

Susan Pasternak & Richard Pasternak (New York, NY)

Arden Aibel Rothstein & Arnold Rothstein (New York, NY)

PLATA/SILVER

Karen Collins (New York, NY)

Janette Cordoba Díaz (New York, NY)

Joyce Grossbard (New York, NY)

Deborah Huntington (Brooklyn, NY)

Dana Kasarsky (Brooklyn, NY)

Nina Stern McCullaugh (Los Angeles, CA)

Amy Mulvihill (Brooklyn, NY)

Annie O'Neill (Gardiner, NY)

Margee Rogers (Norwalk, CT)

William Scanlan III & Cecil Scanlan (San Antonio, TX)

Ellen G. Schaffer (Chevy Chase, MD)

BRONCE/BRONZE

Doris Friedensohn (Leonía, NJ)

Linda Hanna (Oaxaca, Oaxaca)

Sonia Pauley-Gulati (Brooklyn, NY)

Princeton Area Community Foundation (Princeton, NJ)

Owen Renik (San Francisco, CA)

COBRE/COPPER

Naomi Bushman & Fletcher Copp (New York, NY)

Trudy Goldberg & Alan Goldberg (New Canaan, CT)

Lawrence Friedman (New York, NY)

Patricia Goudvis (Cambridge, MA)

Dona Kahn (New York, NY)

Karen Kline (New York, NY)

Rona & Michael Knight (Chestnut Hill, MA)

Stephanie Rugoff & Michael Locker (New York, NY)

Genevieve Tietjen (Tuckahoe, NY)

HIERRO/IRON

Warren Liebesman (Brooklyn, NY)

Amy Messing (Woodstock, NY)

Roda Neugebauer (New York, NY)

Cynthia Phillips (Fargo, ND)

Eda Rak & Richard Neugebauer (New York, NY)

Merrill Schneiderman & Mel Schneiderman (Great Neck, NY)

FOFA esta 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 them this project would not have been possible.

CERÁMICA/CERAMICS

SARA ERNESTINA GARCÍA MENDOZA

Edad/Age: 28

Libertad #24, San Antonino Castillo Velasco 71520

(From US) to Cell: 011-52-1-951-4032741 • to Landline: 011-52-951-5396473

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to cell: 951-4032741

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-4032741

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5396473

artesaragarcia@gmail.com

Sara empezó esta escena popular con la carreta y la yunta. Su abuelo materno es quien conduce la carreta, una tarea que requiere la fuerza conjunta del hombre y de los toros. Luego elaboró a la familia que para ella representa la unidad del pueblo, la igualdad y cooperación entre hombres y mujeres. Sara hizo a un niño y a una niña empujando juntos la carreta, mostrando así la fortaleza de cada uno. El nahual (espíritu animal protector) apoya espiritualmente al pueblo que camina detrás de la carreta. La familia es el pueblo y todos juntos la conformamos. Sara cree que "unidos se pueden lograr grandes cosas."

Sara began this familiar village scene with the cart and oxen. Her maternal grandfather is driving the cart, a task that requires great strength from both men and beasts. Next she made the family that, for her, represents the unity of the people and equality and cooperation between men and women. Since they are both strong in their own ways, Sara made a boy and a girl pushing the cart together. The *nahual* (protective animal spirit) provides spiritual support for the people walking behind the cart. The family represents all people, and the people united are family. Sara believes that "Together we can accomplish great things."

CAMINANDO CON EL PUEBLO/ WALKING WITH THE PEOPLE

Barro rojo natural cocido en horno tradicional/
Natural red clay fired in a traditional oven

11 piezas • 11 pieces

(Pieza más grande: 37 x 32 x 42 cm • Largest piece: 14.5 x 13 x 16.5 in)

(Pieza más chica: 10 x 4 x 12 cm • Smallest piece: 4 x 1.5 x 5 in)

CERAMICS

JOSÉ MIGUEL GARCÍA MENDOZA

Edad/Age: 24

Libertad #24, San Antonino Castillo Velasco 71520

(From US) to Cell: 011-52-1-951-4223371 • to Landline: 011-52-951-5396473

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-4223371

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-4223371

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5396473

josemiguelgarcia2010@gmail.com

GALAGUEZA/ OFFERING OF 20 EARS OF CORN

Barro rojo natural cocido
en horno tradicional/
Natural red clay fired in
a traditional oven

56 x 24 cm • 22 x 9 in

Cuando en su pueblo hay una boda o alguien se muere, la gente contribuye con ofrendas de maíz, calabazas, huevos, frijol etc. En el primer nivel de la pieza de barro de José, los ancestros, tanto vivos como muertos, sostienen al pueblo. El *nahual* es la fuerza espiritual. En el segundo nivel, los campesinos, tomados de las manos y junto con sus animales, proveen de más fuerza. El nivel superior es la ofrenda. José cree que las personas al trabajar unidas son una fuente de fortaleza que se puede ver en la resistencia de los pueblos a la potencial explotación minera y del agua. Cuando están unidos, dice: "la gente puede lograr proteger a su pueblo y a sus recursos básicos, como el barro."

Whenever there is a wedding or a death in José's village, people contribute offerings of corn, squash, eggs, beans, etc. On the first level of his ceramic piece, living and dead ancestors support the village. The *nahual* is the spiritual force. On the second level, farmers hold hands and, together with their animals, provide additional strength. The top level is the offering. José believes that people working together is a source of strength that can be witnessed in the people's resistance to potential mining and water exploitation. When united, he says, people can protect their village and their primary resources such as clay.

AYAX OLLIN MARTÍNEZ REAL

Edad/Age: 16

Progreso #18, San Bartolo Coyotepec 71294
 (From US) to Cell: 011-52-1-951-4478379
 (In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-4478379
 Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-4478379
 ayaxollin@gmail.com

ARTE Y CULTURA/ART AND CULTURE

Barro negro cocido en horno tradicional de leña/
 Black clay fired in a traditional wood kiln
 17 x 23.5 x 26 cm • 7 x 9 x 10 in

Ayax es un estudiante de derecho, proviene de una familia de múltiples talentos: ceramistas por parte de su padre y musicales por parte de su madre. Él empezó a crear pequeñas figuras de barro cuando tenía tres años y disfruta hoy en día hacer miniaturas intrincadas. Su pieza, ubicada en una montaña en forma de pirámide, representa divertidas escenas que reflejan la alegría de las tradiciones en la vida cotidiana. En la parte superior, un artesano enseña a su hijo a trabajar el barro, mientras que debajo, una vibrante fiesta llena de música y baile está en pleno apogeo. Ayax dice: "Quería transmitir que el barro es sinónimo de nuestra identidad y que la felicidad es una parte importante de nuestra cultura".

Ayax is a law student who comes from a multi-talented family of ceramicists on his father's side, and musicians on his mother's side. He began creating small clay figures when he was three years old and still enjoys making intricate miniatures today. Set on a pyramid-shaped mountain, his piece includes engaging scenes that celebrate the joys and traditions of daily life. At the top, an artisan teaches his child to work in clay, while below an exciting fiesta with music and dance is in full swing. Ayax says, "I wanted to convey that clay is synonymous with our identity, and happiness is an important part of our culture."

ABDIEL CARDOZO CALDERÓN

Edad/Age: 30

Independencia #37, San Bartolo Coyotepec 71294

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1866677 • to Landline: 011-52-951-5510558

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to cell: 951-1866677/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1866677

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5510558

abixmas_007@hotmail.com

FUERZA MÉXICO/THE STRENGTH OF MEXICO

Barro negro con acabados bruñidos y esgrafiados, cocido en horno tradicional de leña/Black clay with burnished and sgraffito finishes, fired in a traditional wood kiln

14 41 x 30 x 10 cm • 16 x 12 x 4 in

El impresionante e inusual "Árbol de la Vida" de barro negro de Abdiel celebra la solidaridad y el patriotismo del pueblo mexicano después de los devastadores desastres naturales del año 2017. En su base, el venado encarna su historia cultural. La vida actual se refleja en las ramas del árbol que se toman de la mano; el campesino trabajador; y la figura femenina ofreciendo maíz para el sustento. Cerca de la parte superior, el nahual, simboliza el reino espiritual, mientras que "las alas de los pájaros nos inspiran a levantar la bandera mexicana", dice Abdiel. Finalmente, el puño levantado en el aire, es un poderoso recordatorio de la señal de silencio utilizada por los rescatistas buscando víctimas.

Abdiel's striking and unusual black clay "Tree of Life" celebrates the solidarity and patriotism of the Mexican people after the devastating natural disasters of 2017. At its base, the deer embodies its cultural history. Present life is reflected in the branches of the tree that are held by the hand, the hardworking peasant, and the female figure offering corn for sustenance. Near the top, the *nahual* (protective animal spirit symbolizing the spiritual kingdom), while "the wings of birds inspire us to raise the Mexican flag," says Abdiel. Finally, the fist raised in the air is a powerful reminder of the signal of silence used by rescuers looking for victims.

FRAN GARCÍA VÁSQUEZ

Edad/Age: 30

Avenida Morelos #428, Ocotlán de Morelos 71510
 (From US) to Cell: 011-52-1-951-2776419 • to Landline: 011-52-951-5710214
 (In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2776419
 Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2776419
 Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5710214
 garciafran41@yahoo.com

VIERNES EN OCOTLÁN/FRIDAY IN OCOTLÁN

Barro rojo natural, pintado con pinturas acrílicas y espina de maguey, cocido en horno tradicional/Natural red clay decorated with acrylic paints and maguey thorn, fired in a traditional kiln
 39 x 28 x 15 cm • 15 x 11 x 6 in

Fran interpretó el tema del concurso a través de una escultura de cerámica que conceptualiza la vida en el mercado del pueblo, como si creciera orgánicamente de la boca de dos figuras (macho y hembra) en la base de la pieza. Las ramas se extienden hacia arriba con figuras que representan personalidades y productos del mercado y de la vida cotidiana, por ejemplo piezas de cerámica, flores, guajalotes, sandías y plátanos. Al centro se encuentra una representación prominente de una figura femenina que abraza una iglesia estilizada de Ocotlán, anclando el remolino de actividades comunitarias a su alrededor. En su corazón la mujer porta un feto que simboliza el futuro del pueblo. Como explica Fran, "Ella tiene las riendas de la familia".

Fran interpreted the contest theme in a ceramic sculpture that conceptualizes village market life as growing organically out of the mouths of two figures (male and female) at the base of the piece. Branches spread upward with figurines representing personalities and produce of local rural life, e.g, ceramics, flowers, turkeys, watermelons and bananas. At the center stands a prominent female figure embracing a stylized Church of Ocotlán and anchoring the swirl of communal activity around her. In her heart she carries a fetus, the future of the pueblo. As Fran explains, "She holds the reins of the family."

15

ROSARIO ANGELINA LARA PÉREZ

Edad/Age: 29

Independencia #639, Santa María Atzompa 71220

(From US) to Cell: 011-52-1-951-2805861 / (In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2805861

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2805861

ORÍGENES/ORIGINS

Barro natural con engobes de color rojo, blanco y negro, cocido en horno tradicional/Natural clay with red, white and black colors from natural earth substances, fired in a traditional kiln

44 x 73 x 33 cm • 17 x 29 x 13 in

El ensamble de loza de barro de Angelina refleja el mundo de su pueblo, Santa María Atzompa, incluidas las ruinas de Atzompa y las de Monte Albán, incluye muchas iglesias locales y elementos de su vida cotidiana. Cuando era niña, su madre le enseñó a elaborar ollas y platos de uso diario en miniatura en esmalte verde. Hoy en día, elabora escenas complejas que incorporan símbolos religiosos y cotidianos. Sus figuras preferidas son las vírgenes y las sirenas, que coloca en cuadros multidimensionales en escenas de pensamientos provocativos. Sus piezas pueden incluir más de cien elementos, su cocimiento requiere de hornos especiales por sus grandes dimensiones. Angelina también ha sido influenciada artísticamente por su suegra Angélica Vásquez y su esposo que trabaja como conservador en Monte Albán.

Angelina's earthenware assemblage portrays the world of her village of Santa María Atzompa, including the ruins of Atzompa and nearby Monte Albán, many local churches, and elements of her daily life. When Angelina was a child her mother taught her to make miniature utilitarian green glazed pots and plates. Today she creates complex scenes incorporating religious and everyday symbols. Her preferred figures are virgins and mermaids that she places in multi-dimensional, thought-provoking scenes. Her pieces can include over one hundred elements requiring special kilns to accommodate their large dimensions. Angelina has also been artistically influenced by her mother-in-law, Angélica Vásquez, and her husband who works as a conservator at Monte Albán.

MARGARITA NOEMÍ GARCÍA LÓPEZ

Edad/Age: 17

Avenida Morelos #428, Ocotlán de Morelos 71510
(From US) to Cell: 011-52-1-951-5703932 • to Landline: 011-52-951-5710214
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-5703932
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-5703932
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5710214
Garcia_lopez55@outlook.com

HUMILDAD DE CORAZÓN/HUMILITY OF THE HEART

Barro rojo natural, pinturas vinílicas, cocido en horno tradicional/
Natural red clay decorated with acrylic paints, fired in a traditional kiln
43 x 40 x 19 cm • 17 x 16 x 7 in

Margarita, estudiante de ingeniería en agronomía, escogió representar la fuerza de su pueblo con un nopal de muchas penca. El nopal es una planta muy apreciada. Con una sola raíz en la tierra, cada penca provee comida nutritiva y medicinal. La fuerza del pueblo de Margarita se muestra en cada penca: las costumbres y las tradiciones, la ayuda mutua de la Guelaguetza, la sabiduría de la medicina y la belleza del arte y las artesanías. Nada de eso tendría valor sin la humildad del corazón del pueblo y del compromiso de ayudarse unos a otros para sostener a toda la comunidad.

Margarita, an agricultural engineering student, chose to represent the strength of her people with a prickly pear cactus (*nopal*) with many branches. The *nopal* is a treasured plant. With just a single root in the earth, each plant provides nourishing food and medicine. The strength of Margarita's people is shown on each branch: their customs and traditions, the mutual help of the Guelaguetza, the wisdom of medicine, and the beauty of art and folk art. None of this would have value without humility in the hearts of the people, and their commitment to helping one another that supports the entire community.

17

PAMELA MONTSERRAT LÓPEZ GONZÁLEZ

Edad/Age: 22

Morelos #24, San Bartolo Coyotepec 71256
(From US) to Cell: 011-52-1-951-2183961 • to Landline: 011-52-951-1423579
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2183961
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2183961
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 1423579
esnom_sigloxxi@hotmail.com

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN/ IN DANGER OF EXTINCTION

Barro negro con acabados bruñidos, cocido en horno tradicional de leña/Black clay with burnished finishes, fired in a traditional wood kiln

26 x 14 x 30 cm • 10 x 6 x 12 in

Pamela, quien vive y trabaja como maestra en la Ciudad de México, creó su encantadora paloma de barro negro mientras se encontraba en su casa en Oaxaca durante las vacaciones escolares. Pamela dice: "la paloma refleja mi esencia", simboliza para ella los valores de su pueblo que echa de menos cuando está lejos: los sonidos de los pájaros cantando, los animales, la rica cultura de su gente y su familia. Tiene la impresión de que, al crecer en un entorno urbano, sus alumnos no comparten su gran aprecio por la naturaleza y la tradición. Pamela esculpió y decoró su ave en aproximadamente un mes, usando barro de origen local que coció en el horno del taller familiar.

Pamela, who lives and works as a teacher in Mexico City, created her charming black clay dove while at home in Oaxaca during school vacation. Pamela says the dove "reflects my essence," symbolizing the values of her pueblo that she misses when she is away: the sounds of birds singing, the animals, her people's rich culture, and her family. It is her impression that, growing up in an urban environment, her students do not share her treasured familiarity with nature and tradition. Pamela sculpted and decorated her bird in about one month's time, using locally sourced clay. It was fired in a kiln in her family's workshop.

JOSEFINA GARCÍA VÁSQUEZ

Edad/Age: 27

Avenida Morelos #428, Ocotlán de Morelos 71510

(From US) to Cell: 011-52-1-951-2143571 • to Landline: 011-52-951-5396582

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2143571 /Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2143571

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5396582

qaty13@gmail.com

LUZ Y ESFUERZO DE LA FAMILIA/ LIGHT AND EFFORT OF THE FAMILY

Barro rojo natural, pinturas acrílicas y espina de maguey, cocido en horno tradicional/Natural red clay, decorated with acrylic paints and maguey thorn, fired in a traditional kiln
22 x 12 x 19 cm • 9 x 5 x 7 in

Josefina, nieta de su famosa tocaya ceramista Josefina Aguilar, eligió a un campesino como tema, porque en su pueblo mucha gente cultiva la tierra para mantener a sus familias. Se necesita de una gran fuerza para trabajar en el campo, dedicar largas horas bajo los rayos del sol. Con su iglesia de Ocotlán auestas, el campesino carga a su pueblo. A su lado, un padre y su hijo escarban la tierra en busca de barro y una madre y su hija están paradas cerca. Las cuatro velas representan la luz bajo la cual ella requería trabajar. Se necesitó el uso de agua y barro para formar las figuras, aire para secar el barro modelado, y fuego para hornearlo.

Josefina, granddaughter of her famous namesake ceramicist Josefina Aguilar, chose a farmer as her subject because, in her village, many people work the land to support their families. It takes great strength to farm long hours under the rays of the hot sun. Her farmer carries his village (with the church of her pueblo, Ocotlán) on his back. At his side stand a mother, daughter, son and father. Candles represent the light that was necessary for Josefina to work. She also needed water and clay, which in her pueblo is collected by men, air to dry the formed clay, and fire to bake it.

19

IRIANA BERENICE PÉREZ VELASCO

Edad/Age: 18

Calle Pinos #20, Colonia Odisea, Santa María Atzompa 71220

(From US) to Cell: 011-52-1-951-3083122

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3083122/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3083122

artesaniasvioleta2000@gmail.com

LA TIERRA EN LA QUE NACÍ/ THE LAND IN WHICH I WAS BORN

Barro rojo y blanco natural con acabados bruñidos y rústicos
cocido en horno tradicional/Natural red and white clay with
burnished and rustic finishes, fired in a traditional kiln

20

25 x 20 x 20 cm • 10 x 8 x 8 in

A través de milenios, los habitantes del pueblo de Iriana han creado piezas funcionales y decorativas de barro local. Para los artesanos de hoy en día, el barro, a menudo es traído en automóvil o camión por terceros, pero en años anteriores los pobladores escarbaban y lo cargaban hasta su casa ellos mismos, con la ayuda de burros que trabajaban arduamente. La escena esculpida por Iriana hecha de barro rojo y natural, conmemora vívidamente esta antigua tradición entre sus antepasados. Iriana—cuya abuela, madre y tía trabajan en cerámica—empezó sus creaciones con barro a los seis años de edad. Ella espera dedicarse al arte en la universidad y algún día, estudiar en los Estados Unidos de Norte América.

Through the millennia, the inhabitants of Iriana's pueblo have crafted functional and decorative pieces from locally sourced clay. For today's artisans, clay is often brought in by car or truck by third parties, but in years past villagers dug it and carried it home themselves, with the assistance of hard-working burros. Iriana's sculpted scene, crafted of both natural white and red clays, vividly commemorates this longstanding tradition among her ancestors. Iriana—whose grandmother, mother and aunt are all working ceramicists—began working in clay at six years of age. She hopes to pursue art in college and study in the United States someday.

TAPETES/SHUTTLE LOOM WOOLEN RUGS

CONSTANTINO LAZO MARTÍNEZ

Edad/Age: 30

Matamoras #13 Sección Segunda, Teotitlán del Valle 70420

(US) to Cell: 011-52-1-951-3429723

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3429723

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3429723

constantine1941@hotmail.com

El tejido de Constantino representa a una mujer zapoteca embarazada con los ojos cerrados, imaginando a su hijo o hija y soñando con lo que le enseñará. Ella imagina un futuro hermoso, representado por un arete de oro en un lado del tapete, así el niño ya muestra la fuerza de su rico legado zapoteca. Constantino usa una técnica de tejido tradicional, por ahora inusual, llamada “de doble vista”, en la cual, ambos lados del tapete son cuidadosamente terminados. Aprendió a tejer de su madre a la manera tradicional, posteriormente, esta técnica difícil le fue enseñada por el maestro tejedor Oaxaqueño, Fausto Contreras.

Constantino's weaving depicts a pregnant Zapotec woman whose eyes are closed as she imagines her son or daughter and dreams about what she will teach this child. She envisions a beautiful future, hinted at by a gold earring on one side of the tapestry, because the child draws strength from its rich Zapotec heritage. Constantino uses a traditional, but now rare, weaving technique called “double vision,” in which both sides of the tapestry are equally carefully finished. His mother originally taught him to weave, and this difficult technique was taught to him by the master Oaxacan weaver, Fausto Contreras.

UN FUTURO HERMOSO/ A BEAUTIFUL FUTURE

Lana tejida en telar de pedal/
Wool woven on a pedal loom

1122 x 88 cm • 48 x 35 in

SHUTTLE LOOM WOOLEN RUGS

23

ABNER YAIR MENDOZA SOSA

Edad/Age: 17

Prolongación Buena Vista #53, Teotitlán del Valle 70420

(From US) to Cell: 011-52-1-951-3440049 • to Landline: 011-52-951-5244638

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3440049

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3440049

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5244638

m_abner10@yahoo.com.mx

DESTELLOS DE AÑIL/FLASHES OF INDIGO

Lana y algodón teñido con añil, tejido en telar de pedal/
Wool and cotton dyed with indigo, woven on a pedal loom
53 x 30 cm • 21 x 12 in

Abner, desde muy chico, eligió tejer piezas pequeñas y muy detalladas. Su tapete, hecho de lana y teñido con añil, está meticulosamente tejido con hilos muy finos. El diamante es un diseño tradicional zapoteco, Abner piensa que se ha ido perdiendo en el lugar donde vive. Los cinco diamantes azules en el centro representan a la comunidad zapoteco de Teotitlán. Bordean una estrella blanca, que simboliza la unión y la fuerza del pueblo. Los diamantes están rodeados por un firmamento de estrellas, como aquellas en el valle de Teotitlán.

From a very young age, Abner has chosen to weave small, detailed pieces. His rug, made of wool dyed with indigo, is meticulously woven with very fine threads. The diamond is a traditional Zapotec design that he feels is being forgotten in his town. The five blue diamonds in the center represent the Zapotec town of Teotitlán. They surround a white star, which represents the union and the strength of the people. The diamonds are surrounded by a firmament of stars, like those in the valley of Teotitlán.

BĚĚRT SÁNCHEZ

Edad/Age: 30

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

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1941624 • to Landline: 011-52-951-5621461

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1941624

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1941624

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5621461

albertsac.2906@gmail.com

CAYÜTBÜ – BĚĚ (MOLIENDO GRANA)/ GRINDING COCHINEAL

Lana y papel reciclado teñido con tintes naturales (añil, cochinilla y zapote), tejido en telar de pedal/Wool and recycled paper, dyed with natural indigo, cochineal and zapote, woven on a pedal loom

157 x 116 cm • 62 x 46 in

En su inquietante pieza tejida, Bëërt celebra las tradiciones culturales y artísticas de sus antepasados, al mismo tiempo que adopta nuevas técnicas y filosofías. La figura central es una mujer moliendo la cochinilla, colorante natural de color rojo utilizado desde la antigüedad hasta nuestros días. Junto a ella, unas manos levantan un corazón que simboliza la herencia que el pueblo zapoteca comparte, y las líneas suaves que fluyen hacia una cara sublime, representan las conexiones entre los vivos y sus antepasados. Ingeniero de formación, Bëërt utilizó recortes de sus antiguos cuadernos de matemáticas y ciencias, así como lana, para ilustrar gráficamente la interrelación entre la ciencia y el arte.

In his haunting woven piece, Bëërt celebrates the cultural and artistic traditions of his ancestors while also embracing new techniques and philosophies. The central figure is a woman grinding cochineal, the natural red dye used from ancient times to the present. Next to her, hands hold up a heart symbolizing the heritage shared by the Zapotec people, and pale lines flow to an ethereal face, representing the connections between the living and their ancestors. An engineer by training, Bëërt used cut-up pages from his old math and science notebooks along with wool to graphically illustrate the interrelationship between science and art.

25

DIANA MELISA MENDOZA SOSA

Edad/Age: 20

Prolongación Buena Vista #53, Teotitlán del Valle 70420
(From US) to Cell: 011-52-1-951-3314924 • to Landline: 011-52-951-5244638
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3314924
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3314924
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5244638

CIELO AZUL/BLEU SKY

Algodón y lana teñido con añil, tejido en telar de pedal/
Cotton and wool dyed with indigo, woven on a pedal loom
189 x 124 cm • 74 x 49 in

Diana teje una historia de pérdida, plasmando en el centro de esta pieza a su comunidad de Teotitlán, rodeada de corrales bajo el cielo nocturno. Estos corrales, tradicionalmente cercados de piedras, ahora están encerrados por el desarrollo urbano. Asimismo, explica que los diamantes en el contorno del tapete ya no son un diseño preferido. Con la ayuda de su familia de tejedores, Diana tiñó la lana con añil natural. Esto es un proceso que involucra la fermentación de las hojas verdes, la calibración cuidadosa de la temperatura del agua mezclada con ceniza y otras sustancias para la desoxigenación y la inmersión repetida hasta lograr el matiz del color deseado.

Diana weaves a story of loss, portraying her community of Teotitlán in the center of this piece, surrounded by agricultural fields and, in turn, the night sky. These fields, traditionally bordered by stones, are being subsumed by land development. Likewise, the diamond shapes that border the weaving are no longer a favored design, she explains. Diana dyed the wool with natural indigo with the help of her weaving family. It is a multi-step process involving fermentation of green leaves, the careful regulation of the temperature of water mixed with ash and other substances for de-oxygenation, and repeated dipping for color depth.

KIM EDUARDO MALDONADO MARTÍNEZ

Edad/Age: 18

Avenida Benito Juárez #198, Teotitlán del Valle 70420
 (From US) to Cell: 011-52-1-951-2600529 • to Landline: 011-52-951-1666172
 (In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2600529
 Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2600529
 Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 1666172
 eltonodelacochinilla@gmail.com

LA FUERZA DE MI PUEBLO/ THE STRENGTH OF MY PEOPLE

Lana teñida con cochinilla, índigo, zapote y plantas silvestres,
 tejido en telar de pedal/Wool dyed with cochineal, indigo,
 zapote, and wild plants, woven on a pedal loom

124 x 89 cm • 49 x 35 in

Kim Eduardo proviene de una familia de distinguidos tejedores de tapetes, incluido su abuelo, el famoso Isaac Vásquez. El tapete de Kim, teñido naturalmente, es un tributo a sus antepasados zapotecas. La leyenda dice que Quetzalcóatl bajó a Picacho, la montaña al fondo que domina Teotitlán, dando una señal de que sus antepasados nómadas debían establecer allí sus raíces. Las grecas a lo largo de la parte de abajo del tapete, representan su base zapoteca, y las tres figuras centrales simbolizan a las muchas generaciones que, en la actualidad, han fortalecido a su pueblo. También están presentes los tres alimentos básicos de la dieta zapoteca: frijoles, calabaza y maíz, que se siembran juntos porque se ayudan a crecer para luego alimentar a los zapotecos.

Kim Eduardo comes from a family of distinguished rug weavers, including his grandfather, the renowned Isaac Vásquez. Kim's naturally dyed tapestry is a tribute to his Zapotec ancestors. Legend has it that Quetzalcoatl came down to Picacho, the mountain in the background that overlooks Teotitlán, providing a sign that Kim's nomadic ancestors should establish roots there. The greca pattern along the rug's bottom represents their Zapotec foundation, and the central three figures represent the many generations who have given strength to Kim's people today. Also present are the three basics of Zapotec diet—beans, squash, and corn—which are planted together, because these crops help each other to grow and then nourish the Zapotec people. 27

MARIO PORFIRIO GONZÁLEZ PÉREZ

Edad/Age: 21

Avenida Juárez #149 Sección Cuarta, Teotitlán del Valle 70420
(From US) to Cell: 011-52-1-951-2989164 • to Landline: 011-52-951-1666236
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2989164
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2989164
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 1666236
gonzalezperezmario39@gmail.com

NIÑO ZAPOTECO/ZAPOTEC CHILD

Lana natural y lana teñida con pigmentos de zapote,
tejido en telar de pedal/Natural wool and wool dyed
with zapote tree pigments, woven on a pedal loom
95 x 70 cm • 37 x 28 in

Inspirado por la arqueología, a Mario le gusta caminar por la montaña y a veces encuentra pedacitos de vasijas de barro en las ruinas, como el niño en el tapete. Él piensa que la grandeza del pueblo se remonta a su pasado. La vasija rota significa tanto la destrucción actual del terremoto como las ruinas históricas. El niño es el pueblo de Oaxaca cargando el alimento maíz, que es la aportación de México para la humanidad. El niño se levanta con su pasado en los brazos. El ídolo arqueológico está inspirado en uno que tenía su abuelo en su casa. El borde se compone de grecas zapotecas tradicionales.

Inspired by archaeology, Mario likes to walk in the mountains where he sometimes finds shards of ceramic pots in the ruins, like the child in his rug. He believes the greatness of people can be traced to their past. The broken pot represents both the destruction caused by the recent earthquake, and the more gradual ruins of history. The child represents the people of Oaxaca carrying corn, the food that is Mexico's contribution to humanity. The child is rising with his past, symbolized by an artifact in his arms. This artifact was inspired by one Mario saw in his grandfather's house. The border consists of the traditional Zapotec greca designs.

LEONARDO DANIEL MARTÍNEZ MENDOZA

Edad/Age: 20

Privada Francisco Javier Mina s/n, Teotitlán del Valle 70420

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1352472

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell 951-1352472/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1352472

danielmendozacontreras3@gmail.com • Leos_1998@hotmail.com

XIGAE (LA FUERZA DEL VALLE)/ STRENGTH OF THE VALLEY

Lana teñida con cochinilla, índigo, pericón y musgo,
tejido en telar de pedal/Wool dyed with cochineal,
indigo, pericón flower and moss, woven on a pedal loom

124 x 61 cm • 49 x 24 in

Leonardo es un pintor que empezó a tejer hace cuatro años. Su ojo de pintor se refleja en los colores brillantes que crea para sus tejidos. Los tintes son naturales y los prepara con técnicas que aprendió en su curso de química. Los diseños son símbolos de la historia de todo Teotitlán: el puño domina el tapete y es la fuerza con la que tejen Leonardo y otros tejedores. La greca, símbolo de vida, representa al pueblo zapoteca y el maíz simboliza la vida campesina. Para Leonardo, el tejido de su vida diaria se convierte en la serpiente emplumada, el dios Quetzalcóatl, como la transformación de lo natural a lo sobrenatural a través del arte.

Leonardo is a painter who began to weave four years ago. His painter's eye is reflected in the bright colors he creates for his weaving. He prepares his natural dyes using techniques he learned in a chemistry course. The history of all Teotitlán is conveyed with his designs. The symbol of life (greca) represents the Zapotec people, and corn represents peasant life. The fist that dominates the rug communicates the physical force required to weave. It grips the woven rug, daily life for the artists of Teotitlán, which becomes the feathered serpent—the god Quetzalcoatl—that represents art: the transformation of the natural to the supernatural.

29

NEREO GUTIÉRREZ RUÍZ

Edad/Age: 30

Avenida Benito Juárez #11, Teotitlán del Valle 70420
(From US) to Cell: 011-52-1-951-1666222
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1666222
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1666222

EL PERRO DE LAS AGUAS/ THE DOG OF THE WATER

Lana teñida con pigmentos naturales, tejido
en telar de pedal/Wool dyed with natural
pigments, woven on a pedal loom
89 x 65 cm • 35 x 26 in

Nereo aprendió a tejer de su padre, quien trabajó durante muchos años en la casa del famoso pintor mexicano, Francisco Toledo, trasladando sus dibujos al telar. Nereo no desea desarrollar nuevos diseños por el momento, prefiere conservar los de sus antepasados. En la cultura zapoteca se cree que el perro sirve de guía en el más allá que está ubicado sobre un cuerpo de agua. En esta pieza, el río emana de atrás del perro, nutriendo una vida renovada en forma de frutas y plantas. Nereo encuentra la fuerza de su pueblo en su alineación con la naturaleza, algo que se propone lograr con su trabajo.

Nereo learned to weave from his father, who worked for many years in the home of the renowned Mexican painter, Francisco Toledo, translating his drawings into weavings. Today Nereo does not wish to develop new designs, preferring instead to preserve those of his ancestors. In Zapotec culture, the dog is believed to serve as a guide into the afterlife, which is located over a body of water. In this piece, the river emanates from the back of the dog, nourishing renewed life in the form of fruits and plants. Nereo finds the strength of his people in their alignment with nature, something he attempts to accomplish with his work.

JACOBO MENDOZA VÁSQUEZ

Edad/Age: 20

Avenida Juárez #91, Teotitlán del Valle 70420

(From US) to Cell: 011-52-1-951-3180368 • to Landline: 011-52-951-5244157

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3180368/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3180368

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5244157

jacobomendoza298@gmail.com

GUBIDXHI (RESPLANDOR ZAPOTECO)/ ZAPOTEC RADIANCE

Algodón, seda y alpaca con detalles de oro y plata,
tejido en telar de pedal/Cotton, silk and alpaca with
gold and silver details, woven on a pedal loom

116 x 70 cm • 46 x 28 in

Cuando Jacobo supo del tema del concurso, buscó crear un diseño que entrelazara su herencia y su imaginación. En el centro está el sol, fuente radiante de vida abundante en el valle de Teotitlán que alimenta a las montañas, flores y plantas alrededor. Incorporó grecas geométricas tradicionales, simbolizando a su pueblo. Su técnica de tejido fino, que le enseñó su padre, utiliza 20 hilos por pulgada en lugar de los ocho tradicionales. Jacobo eligió utilizar materiales poco comunes como alpaca mezclada, merino, seda e hilos de seda bañados en oro (de Japón), con lo cual le da a esta representación de su cultura la calidad resplandeciente que buscaba.

When Jacobo heard the competition theme, he sought to create a design that weaves together his heritage and his imagination. At the center is the sun, the radiant source of abundant life in his valley of Teotitlán, nurturing the surrounding mountains, flowers, and plants. He incorporated traditional geometric grecas, symbolizing his people. His fine weaving technique, taught to him by his father, utilizes 20 threads to the inch rather than the traditional eight. Jacobo's choice of uncommon materials, mixing alpaca, merino, silk, and silk threads dipped in gold (from Japan), gives this rendering of his culture the resplendent quality he sought.

31

ISAAC ARMANDO MARTÍNEZ LAZO

Edad/Age: 26

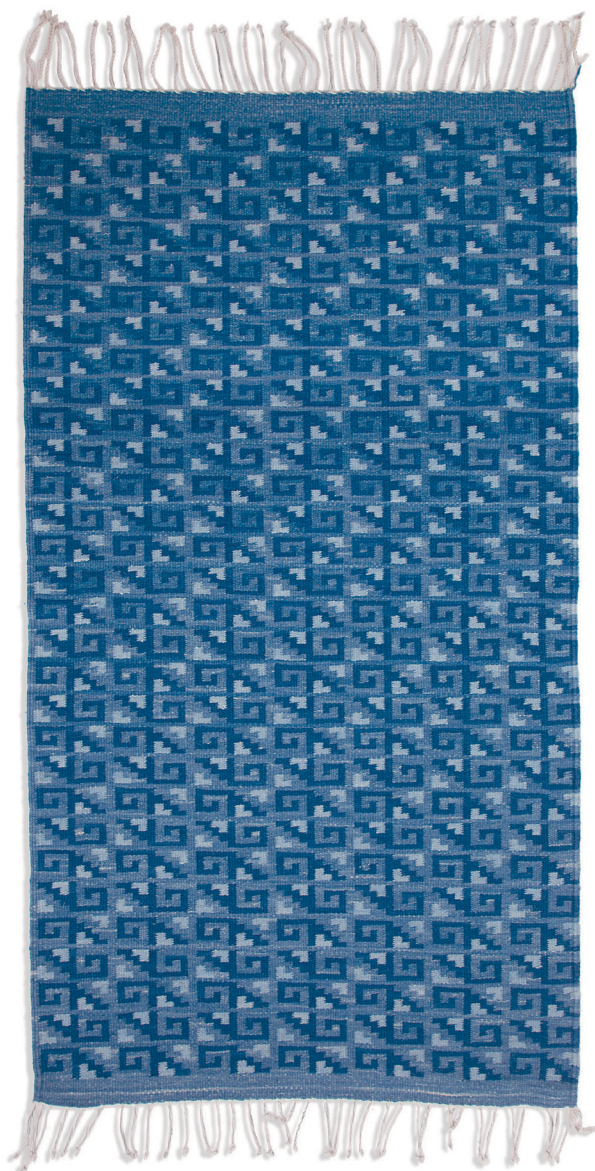
Aquiles Serdán #30, Teotitlán del Valle 70420

(From US) to Cell: 011-52-1-951-4372296 • to Landline: 011-52-951-1666169

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-4372296/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-4372296

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 1666169

natural_musgo@hotmail.com

GRECAS DE MITLA/GREAS OF MITLA

Lana y algodón teñidos con pigmentos naturales,
tejido en telar de pedal/Wool and cotton dyed with
natural pigments, woven on a pedal loom

150 x 80 cm • 59 x 31 in

Isaac eligió un patrón de grecas porque “estos símbolos nos identifican como zapotecas”. La greca significa el ciclo de la vida. Luego, explicó, “incluso cuando hago un tejido contemporáneo, la greca brota de mi mano”. Mientras trabajaba en esta pieza, tuvo que contar cuidadosamente cada hilo para no perder la pista de su complejo patrón, e iba sintiendo gran satisfacción mientras completaba cada fila. Su padre le enseñó a teñir con índigo, el cual disfruta al hacer sus demostraciones a todos aquellos que visitan el taller de la familia. Isaac está totalmente orgulloso al lograr la precisión en todos los aspectos de su trabajo.

Isaac chose a pattern of geometric grecas because “these symbols identify us as Zapotec.” This element signifies the cycle of life. He elaborated, “Even when I make a contemporary weaving, the greca flies from my hand.” As he worked on this piece he had to carefully count each thread so as not to lose track of his complex pattern, and he felt great satisfaction as he completed each row. His father taught him how to dye with indigo, which he enjoys demonstrating to visitors in the family’s workshop. Isaac is extremely proud of the precision in all aspects of his work.

TEXTILES

ELOÍSA JIMÉNEZ FELIPE

Edad/Age: 22

Revolución s/n, Barrio Santa Caterina, San Bartolo Yahutepec 70550

(From US) to Cell: 011-52-1-951-5505701 • to Landline: 011-52-558-5262099

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-5505701

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-5505701

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 558-5262099

richi_danna@hotmail.com

La camisa de tejido complejo de Eloísa festeja la gran cantidad de tradiciones de su pueblo, su familia y su cultura, al mismo tiempo que muestra sus extraordinarias habilidades técnicas. Eloísa, tejedora de una quinta generación, comenzó a usar un telar de cintura cuando tenía 11 años, y disfruta el “tejer todos los días”. En el cuerpo de la camisa, así como en los puños y el cuello, están bordados filas de pájaros, animales e imágenes relacionadas con la agricultura, la naturaleza y su herencia zapoteca: elementos intrínsecos en la vida cotidiana y la historia de su pueblo. Eloísa tiene una fotografía muy querida de su tatara-tatara-abuela portando una exquisita camisa tejida con hilo de seda que la inspira para alguno de sus futuros tejidos.

Eloísa's intricately woven shirt celebrates the longstanding traditions of her village, family and culture, while also showcasing her formidable technical skills. A fifth generation weaver, Eloísa, who started using a back strap loom when she was 11, enjoys “weaving every day.” The body of the shirt, its cuffs and collar feature rows of birds, animals, and images related to farming, nature, and her Zapotec heritage. These elements are intrinsic to her daily life and the history of her pueblo. Eloísa has a treasured photo of her great-great-grandmother wearing an exquisite shirt woven with silk yarn, with which Eloísa would also like to weave someday.

TEXTILES

CAMISA DE YAHUTEPEC/ SHIRT FROM YAHUTEPEC

Algodón tejido en telar de cintura/
Cotton woven on a backstrap loom

Torso: 69 x 58 cm • 27 x 23 in

Largo mangas/Sleeve length:
54 cm • 21.5 in

TEXTILES

JAZMÍN AZUCENA PINZÓN PALAFOX

Edad/Age: 22

Playa del Amor #228, Ampliación 7 Regiones, Oaxaca 68020

(From US) to Cell: 011-52-1-951-3642626

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3642626

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3642626

jazminpalafox06@outlook.com

HUIPIL ANTIGUO/ANCIENT HUIPIL

Algodón teñido con pigmentos naturales, tejido en telar de cintura/

Cotton dyed with natural pigments, woven on a backstrap loom

62 x 60 cm • 24 x 24 in

El huipil de Jazmín fue tejido en tres finos lienzos de algodón en un telar de cintura. El terminado es una antigua técnica de tejer de atrás hacia adelante sin cortar los hilos, para ir dejando una orilla limpia y elegante. Su casa y su pueblo de San Mateo del Mar se derrumbaron en el terremoto de 2017, y ahora están trabajando en la reconstrucción. Ella quiso demostrar la fuerza de su pueblo a través de las imágenes de los pescadores y del paisaje para representar su capacidad de siempre salir adelante con lo que mejor hacen, pescar y tejer en telar de cintura.

Jazmín's huipil was woven on a back strap loom in three panels of very fine cotton. The finishing was done with an ancient weaving technique from back to front without cutting the threads, thereby leaving a clean and elegant edge. Jazmín's home and village of San Mateo del Mar collapsed in the earthquake of 2017 and is just now being rebuilt. In her huipil, she demonstrates the strength of her people by using images of fishermen and the seaside landscape. Together these represent the community's ability to always move forward in what they do best, back strap weaving and fishing.

SUSANA SANTIAGO MARTÍNEZ

Edad/Age: 24

Avenida Luis Echeverría #136 A, Colonia Experimental,
Municipio San Antonio de la Cal 71236
(From US) to Cell: 011-52-1-951-2643534
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2643534
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2643534
sams930811@hotmail.com

COTÓN/COTTON

Lino y algodón tejidos en telar de cintura bordado con hilo de algodón/
Linen and cotton woven on a backstrap loom embroidered with cotton thread

Torso: 64 x 77 cm • 25 x 30 in

Largo mangas/Sleeve length: 36 cm • 14 in

En el pueblo de Susana, Santa María Zacatepec, las mujeres continúan usando huipiles y los hombres, también, la ropa tradicional, lo que contribuye a su sentido de identidad. Esta unión del atuendo tradicional y la identidad de la comunidad es fundamental para la fortaleza de su gente. Susana espera demostrar la cultura de su pueblo con su blusa. Ella eligió bordar animales, copiados de la ropa de los hombres, que representan nahuales (espíritus animales). Sin embargo, presentó la iconografía de su grupo indígena, el Tacuate, ligeramente más modernizada, representando la forma tradicional del bordado de una manera más geométrica con la gama completa de colores de la vestimenta tradicional. Susana comenzó a bordar a los 12 años.

In Susana's pueblo, Santa María Zacatepec, the Taquate women continue to wear *huipils* and men also wear traditional clothes, which contributes to their sense of identity. This union of traditional garb and community identity is central to the strength of her people. Susana hopes to demonstrate the culture of her village with her blouse. She chose to embroider animals from men's clothing that represent protective animal spirits, *nahuales*. However, she presented Tacuate iconography in a slightly modernized fashion, rendering the traditional form of embroidery in a more geometric pattern with the full color range of traditional clothing. Susana began embroidering at the age of 12. 37

MARCO ANTONIO PERALTA VELASCO

Edad/Age: 26

Independencia #7, San Juan Chilateca 71508

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1891370 • to Landline: 011-52-951-5281274

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1891370/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1891370

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5281274

ENREDADERA OAXAQUEÑA/OAXACAN VINE

Camisa de algodón bordada con seda/Cotton shirt embroidered with silk

Torso: 64 x 63 cm • 25 x 24.8 in

Largo mangas/Sleeve length: 62 cm • 24 in

38

La madre y las tías de Marco Antonio le enseñaron a bordar cuando tenía trece años. En el pasado, los hombres que bordaban ocultaban su trabajo cuando llegaban visitantes, por temor a que se les ridiculizara porque se pensaba que era una labor propia de las mujeres". Afortunadamente, aunque su número es escaso, en Oaxaca los hombres que bordan pueden estar orgullosos de hacerlo. El diseño de Marco Antonio incorpora unas ramas, en las cuales cada flor representa un ciudadano de Oaxaca. A medida que se unen, las ramas les proporcionan una fuente común de sustento y fortaleza. Seleccionó flores de una variedad de especies, representando la diversidad del estado de Oaxaca con tantas diferentes etnias.

Marco Antonio's mother and aunts taught him to embroider when he was thirteen years old. In the past, men who embroidered would hide their work when visitors arrived, for fear of being ridiculed for engaging in "women's work." Fortunately, although their numbers are few, men who embroider can now proudly be themselves in Oaxaca. Marco Antonio's design incorporates a vine in which each flower represents a citizen of Oaxaca. As they unite with each other, the vine gives them a common source of sustenance and strength. He selected flowers of a variety of species, representing the diversity of the state of Oaxaca with its many different ethnic groups.

LILIANA PAOLA PINZÓN PALAFOX

Edad/Age: 20

Playa del Amor #228, Ampliación 7 Regiones, Oaxaca Centro, Oaxaca 68020

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1938547

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1938547

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1938547

ppinzon856@gmail.com

DOBLE ILUSIÓN/DOUBLE ILLUSION

Algodón y coyuche teñidos con añil, tejido en telar de cintura/White and brown cotton dyed with indigo, woven on a backstrap loom

44 x 45 cm • 17 x 18 in

En el llamativo tejido de Liliana Paola aparecen distintas figuras y paletas de colores a cada lado, sin notarse en el reverso. En la cara azul, ilustró un pescador con el mar en calma, un trabajo que requiere de gran fuerza, mientras que el lado beige representa la sequía, allí aparecen tortugas terrestres porque no hay lagunas. Según Liliana Paola, quien vive en la ciudad de Oaxaca, nadie en su costa natal de San Mateo del Mar teje de esta manera, excepto su madre, quien le transfirió esta técnica. Ella quiere que las personas aprecien la complejidad de la técnica del tejido y sean conscientes de que se está perdiendo.

In Liliana Paola's remarkable weaving, distinct figures and color palettes appear on each side without a trace of these showing on the reverse side. On the blue side she illustrated the calm sea of fisherman, a job requiring great strength, while the beige side portrays the dry season when land turtles appear because the lagoons dry up. According to Liliana Paola, who resides in Oaxaca City, no one in her native coastal San Mateo del Mar weaves this way anymore, with the exception of her mother who passed this technique along to her. She wants people to be aware of artistic skills that are disappearing and the complexity of this technique.

39

REBECA RUBÍ MARTÍNEZ SOSA

Edad/Age: 24

Privada de Oriente #5, Teotitlán del Valle 70420
(From US) to Cell: 011-52-1-951-2899913 • to Landline: 011-52-951- 5244530
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2899913
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2899913
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5244530
0215rubi@gmail.com

GUDESNÁA (ABRAZAME)/EMBRACE ME

Seda y algodón teñidos con piedra alumbre, pericón y cochinilla, tejido en telar de pedal/Silk and cotton dyed with alum, pericón, and cochineal, woven on a pedal loom
2 m x 53 cm • 79 x 21 in

40

En la bella ejecución de su rebozo de seda y algodón, Rubí transmite la gran importancia en el ciclo de vida de las mujeres de su pueblo que, desde su perspectiva, transmiten fuerza a su comunidad. Es tradición regalar esta prenda a una mujer cuando se casa, como un rito de iniciación. Durante su vida lleva su rebozo a las fiestas, se cubre la cabeza cuando entra a la iglesia, lo usa para brindar el refugio de un abrazo protector a sus hijos, a quienes también carga con su rebozo, se protege del frío y del sol, lleva leña y, cuando su vida termina, también la acompaña su rebozo.

In beautifully executing her silk and cotton rebozo, Rubi conveys its great significance in the life cycle of women in her pueblo who, from her perspective, transmit strength to their community. It is tradition to give this garment to a woman when she marries as a rite of passage. During her life she wears her rebozo to fiestas, covers her head with it as she enters church, and uses it to carry her children, thereby providing the shelter of a protective embrace. In addition, a woman wears her rebozo to protect herself from the cold and sun, to carry firewood and, when her life ends, she is buried in her rebozo.

BALBINA MENDOZA NAVARRO

Edad/Age: 24

Ignacio Zaragoza #17, Santo Tomás Jalieza 71507
(From US) to Cell: 011-52-1-951-1710105 • to Landline: 011-52-951-5281114
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1710105
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1710105
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5281114
lascripinas@gmail.com

ABRAZANDO MIS RAICES/ EMBRACING MY ROOTS

Quexquémitl de algodón elaborado
en telar de cintura con 52 muñequitos/
Cotton quechquemilt woven on a backstrap
loom, decorated with 52 small figures
59 x 68 cm • 23 x 27 in

Nacida en una línea multigeneracional de tejedoras de telar de cintura, Balbina crea un quexquémitl que se remonta a la época precolombina, introducido en su pueblo por su familia desde hace mucho tiempo. Compuesta por tres cinturones tradicionales, esta prenda incorpora 105 diseños, ninguno de los cuales se repite. Los 52 muñecos masculinos y femeninos que decoran los paneles frontal y posterior tienen un doble significado. Primero, los jóvenes preservarán la magia de los tejidos de Santo Tomás; luego, la fuerza de la interdependencia entre los residentes de su pueblo, quienes siempre están ahí para apoyarse mutuamente a seguir avanzando. Balbina también tiene la intención de que su quexquémitl genere una sensación de abrazo, incluso en aquellos que están lejos.

Born into a multi-generational line of back strap loom weavers, Balbina creates a *quechquemilt*, clothing dating back to pre-Columbian times, and introduced long ago in her pueblo by her family. Composed of three traditional belt weavings, this garment incorporates 105 designs, none of which is repeated. The 52 male and female *muñecos* (dolls) decorating the front and back panels have dual meanings. First, young people will preserve the magic of Santo Tomás's weavings, and second, there is strength in the interdependence of her fellow pueblo residents who are always there to help one another move forward. Balbina also intends for her *quechquemilt* to engender a sense of embrace, even in those who are far away.

41

FABIOLA CONTRERAS SOSA

Edad/Age: 29

Privada de Oriente #5 Quinta Sección, Teotitlán del Valle 70420
 (From US) to Landline: 011-52-951-5244530
 (In Oaxaca) Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5244530

FORTALEZA MATERNAL/ MATERNAL STRENGTH

Lana y seda tejido en telar de pedal y
 bordado con plumas/Wool and silk, woven
 on a pedal loom, embroidered with feathers

2 piezas/2 pieces (Faja tradicional/
 Traditional belt: 86 x 7 cm • 34 x 3 in)
 (Tlacoyales/Hair braid decoration:
 74 x 2 cm • 29 x 1 in)

Fabiola explica que para asegurar la continuidad de la vida, la madre acepta, protege y da amor a su hijo en el ciclo del nacimiento, similar al de los campos, antes, durante y después de los tiempos de lluvia. Después del parto, ella se mete en el *temazcal* (baño de vapor con hierbas aromáticas). Las parteras le dan masaje con hierbas y después, le colocan el zoyate de petate. La faja tejida (*dubkaa* en zapoteco), se amarra encima de la manta y la lleva durante toda su vida como símbolo de la maternidad al portar las semillas de la vida (representadas por plumas y por la serpiente emplumada). Los *tlacoyales* (*duxliuv* en zapoteco) van trenzados como listones entre su cabello.

Fabiola explains that to ensure the continuity of life, a mother accepts, protects and gives love to her child in the cycle of life, similar to the fields before, during and after the rains. After the birth, the mother goes to the *temazcal* (traditional herbal steam bath). The midwives massage her with herbs and then place a straw belt around her. The woven girdle (*dubkaa*) is tied over the skirt and worn throughout the mother's life as a symbol of her carrying the seeds of life (represented by feathers and a plumed serpent). The long cords (*tlacoyales*) are braided into her hair, like ribbons.

MAURICIO GAEL CUEVAS MAGAÑA

Edad/Age: 26

Arte Textil Orozco, Calle s/n, San Francisco Lachigoló 70424
(From US) to Cell: 011-52-1-552-2955206
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 552-2955206
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-552-2955206
mcuevas2207@gmail.com

BUFANDA EMLUMADA/FEATHERED SCARF

Plumas, alpaca y hilo de bambú, teñido con cochinilla, tejido en telar de cintura/Feathers, alpaca and thread from bamboo, dyed with cochineal, woven on a backstrap loom

190 x 34 cm • 75 x 13 in

Hace seis años, Mauricio se mudó de la ciudad de México a Oaxaca, donde aprendió a tejer en un telar de cintura. Él está siguiendo las tradiciones de su tatarabuela, una tejedora oaxaqueña, que es una inspiración para él. Como miembro de una cooperativa de tejidos, Mauricio disfruta combinar técnicas antiguas con la variedad de materiales naturales disponibles en Oaxaca. Para su bufanda, que tardó cuatro meses en tejer, Mauricio utilizó fibras de bambú para la urdimbre y plumas de ganso y alpaca tierna para la trama. Mauricio apoya los beneficios de la colaboración mutua que proporciona el taller en donde un compañero le ayudó a hacer los flecos.

Six years ago Mauricio moved from Mexico City to Oaxaca, where he learned to weave on a back strap loom. He is following the traditions of his great-great grandmother, a weaver in Oaxaca, who is an inspiration to him. A member of a weaving cooperative, Mauricio enjoys combining ancient techniques with the variety of natural materials available in Oaxaca. For his scarf, woven over a four-month period, Mauricio used bamboo fibers for the warp, and goose feathers and baby alpaca for the weft. Mauricio espouses the benefits of mutual collaboration, which the workshop provides; for example, a fellow member assisted him with the fringes.

43

YAOLT HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Edad/Age: 20

Arte Textil Orozco, Calle s/n, San Francisco Lachigoló 70424

(From US) to Cell: 011-52-1-554-2507156

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 554-2507156/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-554-2507156

yaolthdz@gmail.com

MANTA LANZADERA CORRIDA/ FLYING SHUTTLE BLANKET

Algodón teñida con añil, granada y palo de águila, tejido en telar colonial de cuatro pedales y lanzadera corrida/
Cotton dyed with indigo, pomegranate and alder, woven on a colonial loom with four pedals and flying shuttle

196 x 126 cm • 77 x 50 in

En generaciones pasadas, el barrio de Xochimilco, en la ciudad de Oaxaca, fue el hogar de una próspera comunidad de tejedores de algodón con telar de pedal. Algunos continúan trabajando. Yaolt pertenece a una cooperativa rural situada fuera de la ciudad, fundada por un hijo de los tejedores de Xochimilco. Su cobija, exquisitamente texturizada, lo inspiró a utilizar la técnica del lanzador, su preferida. Yaolt aprendió de su padre las técnicas básicas a los 10 años, y comenzó a trabajar en un telar de pedal hace cinco años. Él dice: "Todavía tengo mucho que aprender". Sorprendentemente, terminó su cobija en sólo cuatro días, eligiendo un diseño que se teje como un círculo y cuando ya está terminado, como por magia, aparece un patrón en forma de diamante.

In generations past, the Xochimilco neighborhood in Oaxaca City was home to a thriving pedal loom cotton weaving community, some descendants of whom continue to work today. Yaolt belongs to a rural cooperative outside of the city founded by the son of Xochimilco weavers. In his richly textured throw blanket, he was inspired to use the *lanzadera corrida* (running shuttle) technique they prefer. Yaolt learned basic techniques from his father at age 10, and began working on a pedal loom five years ago. "I still have much to learn," he says. Remarkably, he completed his blanket in just four days, selecting a design that is woven as a circle and yet appears as a diamond-shaped pattern when finished.

SANDRA PATRICIA LUCAS AMADOR

Edad/Age: 21

Avenida Castillo Velasco #12, San Antonino Castillo Velasco 71520

(From US) to Cell: 011-52-1-951-3661726

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3661726/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3661726

sandralucasamador@gmail.com

LAS COSTUMBRES DE MI PUEBLO/ THE CUSTOMS OF MY PUEBLO

Tela de algodón bordada con hilos de seda, algodón y metálicos/
Cotton fabric, embroidered with silk, cotton and metallic threads

121 x 69 cm • 48 x 27 in

Sandra sabe coser, bordar y tejer desde que tiene uso de razón. Ahora que ha ingresado a la universidad para estudiar mercadotecnia, ha hecho un vestido de novia muy especial que incorpora bordados originales de San Antonino. A diferencia de otros vestidos, el de boda se distingue por llevar bordado también en la parte inferior. El "pensamiento" es la flor de su pueblo. Ella explica que cada uno de los 132 pensamientos fue creado con colores diferentes, al igual que las personas en su vida son todas diferentes. El muñequito con la rosa de Castilla, representa la unidad de su gente. Para Sandra, la fuerza se encuentra en la unidad, tanto de la pareja en el matrimonio, como de la gente de su pueblo.

Sandra has known how to sew, embroider and weave as long as she can remember. Now that she has entered the university to study marketing, she has made a very special wedding dress, incorporating original San Antonino embroidery around the bottom. Featuring the pansy, the flower of her village, she explains that each of 132 pansies is created with a different color, just as the people in her life are all different. The smocking with the rose of Castilla represents the unity of her people. For Sandra, strength is found in the unity of both the couple in marriage and the people of her pueblo.

45

MAURICIO MÉNDEZ MARTÍNEZ

Edad/Age: 25

Morelos #28, San Pablo Villa de Mitla 70430

(From US) to Cell: 011-52-1-951-5571537 • to Landline: 011-52-951-5680061

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-5571537

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-5571537

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5680061

organ3dac@gmail.com

REBOZO DE GRECAS/REBOZO OF GRECAS

Algodón tejido en telar de pedal/Cotton woven on a pedal loom

120 x 52 cm • 47 x 20 in

Los motivos geométricos que se muestran en este rebozo, reproducción de los vestigios zapotecos en Mitla, requirieron de 32 patrones de tejido distintos en el telar de Mauricio. El tejido le llevó más de tres meses, lo hizo "como un tributo a las madres y las abuelas que nos enseñan nuestra cultura". Mauricio pertenece a la cuarta generación de tejedores en el taller familiar. La familia solía tejer en telar de cintura utilizando algodón de la localidad. Ahora Mauricio trabaja en un telar de pedal con algodón muy fino y suave que compra en el Museo Textil de Oaxaca. "Así es como refinamos nuestras tradiciones", explica, y agrega: "Disfrutamos el dar la bienvenida a los visitantes para mostrarles cómo honramos y avanzamos en nuestro patrimonio".

The geometric motifs shown on this *rebozo* (shawl), reproduced from the Zapotec ruins in Mitla, required 32 distinct weaving patterns on Mauricio's loom. He wove it over three months "as a tribute to the mothers and grandmothers who teach us our culture." Mauricio is a fourth generation weaver in his family workshop. The family used to back strap weave using local cotton. Now Mauricio works a pedal loom with very fine, soft cotton purchased from the Textile Museum of Oaxaca. "This is how we refine our traditions," he explains, adding, "We enjoy welcoming visitors to show them how we are honoring and advancing our heritage."

JOSEFINA LAZO GUTIÉRREZ

Edad/Age: 30

Pensamientos #7 Sección Quinta, Teotitlán del Valle 70420

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1494265

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1494265

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1494265

MI NIÑA/MY DAUGHTER

Lana teñida con maruxh (planta silvestre),
cochinilla y añil, tejido en telar de cuatro pedales/
Wool dyed with wild maruxh, cochineal and indigo,
woven on a four-pedal loom
64 x 72 cm • 25 x 28 in

Este quexquémitl utiliza un diseño tradicional en una talla para niña. Josefina lo hizo para demostrarles a sus hijas que hay que vivir arraigados a su comunidad, valorando su cultura. Ella piensa que la fuerza de su pueblo, Teotitlán, son sus tejidos, pero la interdependencia de los pueblos del valle central por la lana, los tintes naturales y los tejidos, también son parte de esa fuerza. Los tintes son naturales, preparados con plantas que su familia siembra y cosecha. Josefina y su esposo eligieron vivir cerca de la naturaleza y utilizar solo tintes sustentables para así poder proporcionar a sus hijas una vida más saludable. Ella afirma: "los niños son la fuerza de nuestro futuro."

This poncho (*quexquémitl*) uses a traditional design sized for a young girl. Josefina wove it to show her daughters that they must live rooted in their community and valuing their culture. She believes that the strength of her pueblo, Teotitlán, is its weavings, but the interdependence of the people of the central valley for wool, natural dyes and fabrics also contributes to its strength. The dyes are natural, prepared with plants that her family sows and harvests. Josefina and her husband chose to live close to nature, using only sustainable dyes, in order to give their daughters a healthier life. According to her, "Children are the strength of our future."

47

FERNANDO DANIEL HERNÁNDEZ SALONES

Edad/Age: 11

Tercera Privada del Pósito, Santo Tomás Jalieza 71507

(From US) to Cell: 011-52-1-951-2227427

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2227427/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2227427

wendhysalones@gmail.com

LA FUERZA DE LA MUJER/WOMAN'S STRENGTH

Algodón teñido con añil y cempasúchil, tejido en telar de cintura/
Cotton dyed with indigo and marigold, woven on a backstrap loom

52 x 2.5 cm • 20 x 1 in

Fernando Daniel, quien comenzó a aprender el arte de tejer cuando apenas tenía cinco años, proviene de una larga línea de tejedores de telar de cintura por el lado de su padre. Su collar de gargantilla finamente detallado, celebra a las mujeres de su pueblo. Con 18 diseños distintos, él transmite su vista de las invaluable funciones de las mujeres: alimentar a sus familias y animales (mujer con cesto), cultivar los campos (mujer con sombrero) y ser el "motor económico" (tejido) del pueblo. Las mujeres también iluminan y guían (estrella) y otorgan amor (corazón) a sus familias y compañeros del pueblo. Los tonos azules y amarillos del collar se logran con tintes naturales hechos con índigo (Fernando Daniel asocia el azul con el amor que nunca termina como el cielo) y cempasúchil (que florecen perpetuamente cada año).

Fernando, who began learning his art form at five years of age, comes from a long line of back strap loom weavers on his father's side. His finely detailed choker style necklace celebrates the women of his pueblo. With 18 distinct designs, he conveys his view of their invaluable roles: nourishing their families and animals (woman with basket), cultivating the fields (woman with hat), and being the "economic motor" (weaving) of the pueblo. Women also enlighten and guide (star) and bestow love (heart) upon their families and fellow pueblo members. The necklace's blue and yellow tones are achieved with natural dyes made of indigo (which he likens to love as immense as the blue sky) and marigolds (that perpetually bloom each year).

TALLA DE MADERA/ WOODCARVING

MANUEL CRUZ PRUDENCIO

Edad/Age: 29

Privada Luis Donaldo Colosio #105, Barrio Cuajilote, San Agustín de Las Juntas 71238
(From US) to Cell: 011-52-1-951-2359108 • to Landline: 011-52-951-1438235
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2359108
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2359108
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 1438235
artesaniasmanuel@hotmail.com

En esta conmovedora escultura, tallada totalmente en un solo bloque de madera de copal, Manuel muestra la vida diaria de una mujer indígena con su telar: “traté de capturar tanto la pasión, como el difícil trabajo de la artesana que debe tejer para llevar el sustento a su familia. Quería mostrar su espíritu indomable mientras se mantiene frente a la adversidad”. Manuel ya sabía exactamente lo que iba a tallar antes de tomar su cuchillo. Sus primeros cortes formaron la cara de la tejedora, punto focal de su escultura. El tallado está colocado sobre una base de madera de sabino.

In this poignant sculpture, carved entirely from a single block of copal wood, Manuel illustrates the daily life of an indigenous woman as she weaves. “I tried to capture both the passion and the difficult labor of the artist who must weave to bring in money to support her family. I wanted to show her indomitable spirit as she persists in the face of adversity.” Manuel knew exactly what he was going to carve before picking up his knife. His first strokes formed the weaver’s face, the sculpture’s focal point. The carving sits on a base of sabino wood.

FUERZA Y ALMA DEL TELAR/ STRENGTH AND SOUL OF THE LOOM

Madera de copal y sabino tallada/Carved copal and sabino wood

43 x 30 x 23 cm • 17 x 12 x 9 in

WOODCARVING

ENRIQUE FABIÁN ORTEGA

Edad/Age: 25

Calle del Tanque s/n, San Martín Tilcajete 71506

(From US) to Cell: 011-52-1-951-3493406 • to Landline: 011-52-951-5249154

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3493406

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3493406

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5249154

dragofabian@outlook.com

CORAZÓN ETERNO/ETERNAL HEART

Madera de copal, tallada, pulida y pintada con cochinilla, pigmentos naturales y carbón/Copal wood, carved, polished and painted with cochineal, natural dyes and charcoal

32 x 21 x 22 cm • 13 x 8 x 9 in

La dramática escultura de Enrique de una mujer y un niño, celebra la transmisión de tradiciones, conocimientos y cultura de una generación a otra. La figura dominante es una "mujer común", un ancestro, una abuela, una madre, cuyo don desinteresado de su corazón simboliza el vínculo eterno entre el pasado, el presente y el futuro. Según Enrique, "esto nos proporciona la fuerza que necesitamos para seguir nuestras vidas". Su identidad zapoteca se refleja en su orgulloso rostro, sus trenzas y su vestido. Lograr esta pieza le llevó más de cuatro meses, está tallada en madera de copal cultivada sustentablemente y embellecida con tinte de carbón natural utilizado para los ojos y cochinilla para el corazón.

Enrique's dramatic sculpture of a woman and child celebrates the passing on of traditions, knowledge and culture from one generation to the next. The dominant figure is an "everywoman"—an ancestor, a grandmother, a parent—whose selfless gift of her heart symbolizes the eternal bond between past, present and future. According to Enrique, "this provides the strength we need to pursue our lives." Her Zapotec identity is reflected in her proud face, braids and dress. This piece, carved over four months from local, ecologically-grown copal wood, is embellished with natural charcoal dye for the eyes and cochineal for the heart.

ULISES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Edad/Age: 27

Prolongación de Emiliano Zapata s/n, Colonia Emiliano Zapata,
Miahuatlán de Porfirio Diaz 70800
(From US) to Cell: 011-52-1-951-3944877
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3944877
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3944877
Duli.Arte.7@gmail.com

NUESTRAS RAICES/OUR ROOTS

Madera de enebro, tallada/Carved juniper wood
33 x 16 x 42 cm • 13 x 6 x 17 in

Para este complejo tallado, Ulises se inspiró en temas antiguos de los zapotecos. El frente caracteriza a un luchador con el tocado de un jaguar, portando a la deidad de la serpiente de agua. En la parte de atrás retrata un guerrero águila cuya cabeza se convierte en un puño humano levantado. En el lomo del águila una mujer emerge de una planta de agave, simbolizando la cosecha. Vemos la figura de un "danzante" de la zona arqueológica de Monte Albán y los conocidos "glifos" geométricos. Ulises está comprometido a recuperar el legado: "Estos símbolos son el lenguaje antiguo de mis antepasados. Pueden hablarnos si elegimos escucharlos. Este rico pasado es nuestra fortaleza".

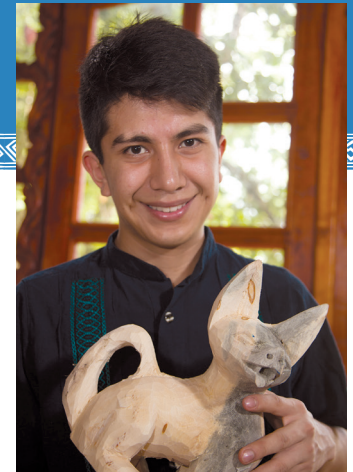
Ulises draws on ancient Zapotec themes in this complex carving. The front features a fighter wearing the headdress of a jaguar, bearing the water serpent deity. The back portrays an eagle warrior whose head becomes a raised human fist. On the eagle's back a woman emerges from an agave plant, symbolizing the harvest. We see a "Danzante" (dancer) figure from the ruins of Monte Albán, and the familiar geometric "glifos" (glyphs). Ulises is committed to recapturing this heritage: "These symbols are my ancestors' ancient language. They can speak to us if we choose to listen. This rich past is our strength."

53

EROS RENÉ FUENTES GÓMEZ

Edad/Age: 18

Avenida Oriente s/n, San Martín Tilcajete 71506
(From US) to Cell: 011-52-1-951-1572849 • to Landline: 011-52-951-5249071
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1572849
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1572849
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5249071
erosf460@gmail.com

PIZCANDO MAÍZ/PICKING CORN

Madera de copal, tallada/Carved copal wood

36 x 23 x 22 cm • 14 x 9 x 9 in

Proveniente de una familia de buenos talladores de madera, Eros, desde su infancia, aprendió a perfeccionar sus habilidades mediante el tallado de piezas sencillas. Su obra, "Pizcando maíz", está dedicado a las generaciones de campesinos que, siendo los responsables de alimentar a sus familias, pasaban largas jornadas de trabajo en el campo, protegiendo sus cultivos. Específicamente está inspirado en el ejemplo de la devoción de su abuelo paterno al cultivar alimentos para su familia. Eros explicó que él corta un trozo de madera cuando todavía está verde, lo cual hace que sea mucho más fácil de tallar.

Eros, who comes from a family of fine woodcarvers, learned as a young boy to hone his carving skills by making simple pieces. His work, "Harvesting Corn," speaks to the generations of farmers who, responsible for feeding their families, have worked long days in the fields protecting their crops. More specifically, he was inspired by the example of his paternal grandfather's devotion to growing food for his family. Eros explained that he cuts a piece of wood when it is still green, which makes it far easier to carve.

VÍCTOR FABIÁN ORTEGA

Edad/Age: 28

Calle del Tanque s/n, San Martín Tilcajete 71506
(From US) to Cell: 011-52-1-951-2248778 • to Landline: 011-52-951-5249154
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2248778
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2248778
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5249154
veckfa7@hotmail.com

BUSCANDO LA UNIÓN/SEARCHING FOR UNION

Madera de copal, maguey y bejuco, tallada y pintada con cochinilla y hierbas naturales/
Carved copal wood, maguey and bejuco root, dyed with cochineal and natural herbs
40 x 17 x 26 cm • 16 x 7 x 10 in

Víctor dice que en su poderoso tallado en madera, quiso transmitir que “la unión es lo que fortalece a nuestro pueblo y esta idea va más allá de nosotros”. El danzante de la pluma, un guerrero icónico en la cultura zapoteca, está encima de un demonio representando “los problemas externos e internos que amenazan con dividirnos, y contra los que debemos luchar”. Víctor pintó repetidos diseños de grecas a lo largo de la pieza para honrar aún más la cultura y la historia de su gente. La familia de Víctor está comprometida con la conservación del medio ambiente local y nos dice que los materiales en “Buscando la Unión”, madera de copal, raíz de bejuco y maguey, provienen de fuentes sustentables.

Víctor says that in his powerful woodcarving, “I wanted to convey that being united is what gives our pueblo strength, and this idea extends beyond just us.” The plumed dancer, an iconic warrior in Zapotec culture, towers formidably over a devil that represents “the external and internal problems that threaten to divide us, and that we must fight against.” Víctor painted repeating *greca* designs throughout the piece to further honor his people’s culture and history. Víctor’s family is committed to preserving their local environment, and the materials in “Looking for Union”—copal wood, bejuco root and maguey—are all sustainably sourced.

55

ÁNGEL OMAR ROSALES CANSECO

Edad/Age: 28

Aldama #71, Santa Cruz Xoxocotlán 71230

(From US) to Cell: 011-52-1-951-3595324 • to Landline: 011-52-951-5170853

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3595324

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3595324

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5170853

engel_eros@hotmail.com

MARTES DE BRUJAS/WITCHES' TUESDAY

Madera de pochote, tallado/Carved pochote wood

7 x 26 x 7 cm • 3 x 10 x 3 in

En una sola espina de pochote, Ángel ha captado en miniatura toda la celebración del "Martes de Brujas". Es una fiesta tradicional en el pueblo que se lleva a cabo todos los martes de Cuaresma. Las tamaleras llegan del campo a vender de noche con sus lamparitas de petróleo llamadas "brujitas". El detalle en el tallado de Ángel capta la música, las danzas tradicionales, el teatro y la comida que se realiza en el centro de la plaza. Todos comparten el trabajo arduo del día y la celebración nocturna. Ángel piensa que la fuerza del pueblo está basada en estas tradiciones y en las historias de los abuelos.

On a single pochote thorn, Ángel has captured in miniature the entire celebration of Witches' Tuesday, a traditional village party that takes place every Tuesday in Lent. Tamale makers come from the countryside to sell at night with their oil lamps called "little witches." The detail in Ángel's carving captures the music, the traditional dances, the theater and the food in the town square. Both the hard work of the day and the evening celebration are shared by all. Ángel believes that the strength of the people is in such traditions and the stories of their grandparents.

EMMANUEL FUENTES GÓMEZ

Edad/Age: 15

Avenida Oriente s/n, San Martín Tilcajete 71506

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1572849 • to Landline: 011-52-951-5249071

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1572849/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1572849

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5249071

efrainfuentesartesanias@hotmail.com

SERPIENTE EEMPLUMADA/FEATHERED SERPENT

Madera de copal y nogal, tallado/Carved copal and walnut wood

33 x 28 x 22 cm • 13 x 11 x 9 in

Según las leyendas transmitidas a Emmanuel por sus abuelos, sus antepasados vieron una serpiente emplumada dando vueltas en el cielo, una antigua fuerza espiritual de viento y lluvia. Se decía que esta criatura, mitadpájaro, mitadserpiente, les había otorgado los medios para sobrevivir y ser fuertes. Emmanuel creó patrones intrincados en su tallado, como las hojas que rodean la cabeza y las escamas en el cuerpo de la serpiente. Estos se logran utilizando una variedad de herramientas manuales y técnicas que le tomó años para perfeccionar al lado de su padre Efraín Fuentes, quien participó en el concurso inicial de jóvenes artesanos de FOFA en 2008 a la edad de 30 años.

According to legends conveyed to Emmanuel by his grandparents, his ancestors saw a plumed serpent circling in the sky—an ancient spirit-force of wind and rain. This creature, part-bird, part-serpent, was said to have bestowed the means by which these early people could survive and become strong. Emmanuel created intricate patterns in his carving, such as leaves surrounding the head and scales on the serpent's body. These are achieved with a variety of hand tools and techniques that took years to perfect, mentored by his father, Efraín Fuentes, who participated in FOFA's initial young artists' contest in 2008 at the age of 30.

57

GABRIEL SOSA ORTEGA

Edad/Age: 25

Progreso #44, San Martín Tilcajete 71506

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1162415

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1162415/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1162415

matlacihoa_arte_2016@hotmail.com

INCLUSIÓN/INCLUSION

Madera de copal tallada, pinturas acrílicas, incorporando maíz y ixtle/Carved copal wood, decorated with acrylic paints, incorporating corn kernels and cactus fiber

119 x 115 x 158 cm • 47 x 45 x 62 in

El gran tallado en madera de Gabriel expresa su opinión sobre la sociedad como un todo, enfatizando la necesidad de "inclusión", la eliminación de las barreras entre las personas. Él cree que "cuando rascamos la superficie, todos somos iguales debajo de la piel". Su obra está inspirada en una comunidad muy trabajadora de la costa oaxaqueña. Está integrada por descendientes de esclavos afroamericanos, que permanece no reconocida por una gran mayoría de la sociedad. Caracteriza a una mujer surgiendo de un cactus y compuesta por una variedad de tonos de piel. A través de esta figura, Gabriel transmite la fuerza de su pueblo, el cual combina: la laboriosidad (pescadores) y el placer en la celebración y la danza (la calenda), con su notable grabado, pintura de técnica "puntillista" e incorporación de otros materiales (granos de maíz, fibra de cactus).

Gabriel's grand woodcarving is his commentary on society as a whole, emphasizing the necessity of "inclusion," the breaking down of barriers between people. He believes that "when we scratch the surface, we are all alike under the skin." Inspired by the hard-working Oaxacan coastal community of African-American slave descendants that remains largely unrecognized by the larger society, he features a woman, with a composite of skin tones, growing out of a cactus. On her figure Gabriel conveys the strength of her people—who combine industriousness (fishermen) and pleasure in celebration and dance (the calenda)—with his remarkable engraving, pointillist painting, and incorporation of other materials (corn kernels, cactus fiber).

PINTURA DECORATIVA SOBRE
MADERA TALLADA/DECORATIVE
PAINTING OF WOODCARVING

ANGÉLICO JIMÉNEZ CARRILLO

Edad/Age: 30

Emiliano Zapata #4, Colonia Odissea, San Antonio Arrazola 71230

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1020947 • to Landline: 011-52-951- 5171285

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1020947

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1020947

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5171285

angelico.jimenezc@hotmail.com

Angélico desea continuar con el legado de su vínculo generacional de talladores de madera, originado en su pueblo por su famoso abuelo, Don Manuel Jiménez. Angélico se propone también rescatar y restaurar los bosques nativos. El centro hueco único de una pieza de madera de zompantle, lejos de ser visto como un defecto, representó para el artista un hermoso capricho de la naturaleza que inspiró su obra y le sirvió como una metáfora para mirar las fortalezas y debilidades personales. De este centro surge el corazón rodeado por representaciones de las tres etapas de la vida: infancia, adolescencia y madurez. Angélico aprendió de su padre y abuelo el arte de tallar la madera a los 15 años. Su elaborado estilo de pintura es resultado de la influencia de los diseños tradicionales zapotecos y mixtecos, así como por los de la cercana ciudad de Monte Albán.

Angélico wishes to continue the powerful legacy of successive generations of woodcarvers, begun in his pueblo by his renowned grandfather, Manuel Jiménez. He also wants to rescue and restore native woods. His sheep was inspired by the unique hollow center of a piece of zompantle wood. Rather than a flaw, this was "a beautiful whim of nature" and a metaphor for personal strengths and weaknesses. From this center comes the heart surrounded by the three life stages of childhood, adolescence and maturity. Angélico began to carve at 15, taught by his father and grandfather. His very elaborate painting style is influenced by traditional Zapotec and Mixtec designs, as well as those of nearby Monte Albán.

CORAZÓN DE MI PUEBLO/ HEART OF MY PUEBLO

Madera de zompante y copal tallada, pinturas acrílicas/
Carved zompante and copal wood, acrylic paints

56 x 42 x 38 cm • 22 x 17 x 15 in

DECORATIVE PAINTING OF WOODCARVING

61

MIGUEL ÁNGEL ORTEGA FABIÁN

Edad/Age: 17

Avenida Independencia #03, San Martín Tilcajete 71506

(From US) to Cell: 011-52-1-951-4161717 • to Landline: 011-52-951-5249181

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-4161717

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-4161717

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5249181

JAGUAR

Madera de copal tallada, pinturas acrílicas/

Carved copal wood, acrylic paints

20 x 65 x 12 cm • 8 x 26 x 5 in

Miguel Ángel eligió a un jaguar para simbolizar la fuerza eterna de la cultura oaxaqueña y “los colores y diseños representan diferentes aspectos de nuestra historia, ambiente y vida cotidiana”. Comenzó a pintar creativamente a la edad de 13 años. En la cabeza, cuerpo y cola del jaguar, la naturaleza está representada por un exuberante paisaje de formas simbólicas que incluyen colinas, ríos, flores, peces y hojas de palma. Los tonos azules y naranjas transmiten felicidad y el blanco la paz del pueblo. En las patas del jaguar está presente un complejo diseño de ladrillos de una iglesia, en tonos rojos alternados, y las grecas zapotecas crean un elemento unificador de un todo.

Miguel Ángel chose a jaguar to symbolize the enduring strength of Oaxacan culture. For him, “the colors and designs represent different aspects of our history, environment and daily life.” He began to decoratively paint at the age of 13. On the jaguar’s head, body and tail, the natural world is represented by a lush landscape of symbolic shapes, including hills, rivers, flowers, fish, and palm leaves. Blues and oranges convey happiness, and white the peacefulness of the pueblo. On the jaguar’s legs are the intricately laid-out bricks of a church, in alternating red hues, and Zapotec grecas create a unifying element throughout.

LEONEL MELCHOR OJEDA

Edad/Age: 17

Galeana #09, San Martín Tilcajete 71506
(From US) to Cell: 011-52-1-951-1135128
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1135128
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1135128
arte.eljaguar_margarito@hotmail.com

LIEBRE DE SAN MARTÍN/HARE OF SAN MARTÍN

Madera de copal tallada, pinturas acrílicas y texturizada con una mezcla de polvo de madera y pintura/Carved copal wood, acrylic paints and textured with a mixture of sawdust and paint

39 x 34 x 24 cm • 15 x 13 x 9 in

Leonel, un estudiante de secundaria interesado en aprender idiomas, proviene de una familia multigeneracional de talladores de madera en quienes los valores del arduo trabajo y la innovación están profundamente arraigados. Para Leonel, la liebre refleja los mismos rasgos de carácter positivo de su cultura: fortaleza, inteligencia, adaptabilidad y perseverancia, así como la abundancia del entorno natural. Pintó su magnífica liebre durante cinco semanas, aplicando múltiples capas de una mezcla acrílica, utilizando diferentes herramientas y pinceles para crear los variados elementos texturizados. Leonel aprendió de su padre esta técnica única, a quien lograrla le llevó años de experimentación.

Leonel, a high school student interested in pursuing languages, comes from a multi-generational woodcarving family for whom the values of hard work and innovation are deeply held. For him, the hare reflects the same positive character traits that give his culture its strength: cleverness, adaptability, and perseverance. He feels that strength also comes from the abundance of the local natural environment. He painted his magnificent hare over a five-week period, applying multiple layers of an acrylic blend using different tools and brushes to create the varied textural elements. Leonel learned this unique technique from his father, who developed it after years of experimentation.

63

ALEJANDRO FABIÁN ORTEGA

Edad/Age: 28

Avenida Hidalgo #43, San Martín Tilcajete 71506
 (From US) to Cell: 011-52-1-951-1298972
 to Landline: 011-52-951-5249129
 (In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1298972
 Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1298972
 Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5249129
 alexfabian.8398@gmail.com

EL DRAGÓN MENSAJERO/ THE MESSENGER DRAGON

Madera de copal y yagalán tallado, pinturas vinílicas/
 Carved copal and yagalán wood, acrylic paints
 35 x 33 x 54 cm • 14 x 13 x 21 in

Cuando Alejandro escuchó sobre el tema del concurso, le dedicó tiempo a soñar una imagen que pudiera transmitir fuerza y progreso, ya que "avanzar como pueblo es nuestro objetivo". Al observar que como artistas en Oaxaca "nos basamos en un mundo fantástico", talló y pintó un grupo de criaturas manejando una motocicleta. Un dragón pintado vívidamente (simbolizando la inmortalidad), asentado en la cabeza de un carnero, montando un coyote (inteligencia) que dirige los faros del búho, rodeado por una cola de serpiente como posadera. Alejandro le da forma a este complejo elenco de personajes, como de un caprichoso mensajero de la comunidad para expresar su seria convicción de que "juntos somos siempre más fuertes".

When Alejandro heard about the contest theme, he devoted time to dreaming up an image that could convey strength and forward motion, since "advancing as a people is our goal." Commenting that artists in Oaxaca "draw from a fantastical world," he carved and painted a group of creatures driving a motorcycle. A vividly painted dragon (symbolizing immortality) sits on a ram's head, mounting a coyote (intelligence) that steers owl headlights, encircled by a serpent tail/kickstand. Alejandro shapes this complex cast of characters into a whimsical community messenger to state his serious conviction that "together we are always stronger."

OSCAR FABIÁN MELCHOR

Edad/Age: 20

Avenida Hidalgo #42, San Martín Tilcajete 71506

(From US) to Cell: 011-52-1-951-2334013 • to Landline: 011-52-951-5249249

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2334013

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2334013

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5249249

LEÓN ARTÍSTICO/ARTISTIC LION

Madera de copal tallada, pinturas vinílicas/

Carved copal wood, acrylic paints

28 x 20 x 18 cm • 11 x 8 x 7 in

Oscar sigue los pasos de su hermano Magdaleno, al haber aprendido el tallado en madera rudimentario de su padre. Sin embargo, fue su madre quien, antes de su muerte hace siete años, le enseñó a pintar figuras talladas. Desde entonces, ha desarrollado su propio estilo de pintura, la cual incorpora colores vivos en patrones complejos de acuerdo con motivos tradicionales. Él ve al león como una criatura de gran fuerza, no muy diferente a sus antepasados zapotecos, y ha elegido pintarlo en tonos amarillos y dorados del sol porque su visión es del astro que nos da vida.

Oscar follows in the footsteps of his brother, Magdaleno, in having learned the rudiments of woodcarving from their father. However, it was Oscar's mother who, before her death seven years ago, taught him how to paint carved figures. Since that time he has developed his own painting style, incorporating bold colors in intricate patterns according to traditional motifs. He sees the lion as a creature of great strength, not unlike his Zapotec ancestors, and has chosen to paint it in the yellows and golds of the sun, because he believes that the sun gives us life.

65

DULCE ABRIL FUENTES GÓMEZ

Edad/Age: 16

Avenida Oriente s/n, San Martín Tilcajete 71506

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1572849 • to Landline: 011-52- 951-5249071

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1572849/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1572849

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5249071

efrainfuentesartesanias@hotmail.com

GUELAGUETZA "FIESTA OAXAQUEÑA"/ GUELAGUETZA, OAXACAN CELEBRATION

Madera de copal tallada, pinturas acrílicas, texturizada con arena colada/Carved copal wood, acrylic paints, textured with a sand wash

64 x 28 x 20 cm • 25 x 11 x 8 in

Según Dulce Abril, la legendaria figura de chinas oaxaqueñas, trae alegría y un sentido de unidad y fuerza a todas las reuniones comunitarias, sobre todo a la Guelagueta, celebración estatal de "compartir y dar" de la cultura oaxaqueña. Coronada por la Virgen de la Soledad, la china oaxaqueña, tallada por el padre de Dulce, Efraín Fuentes Santiago, está representada en un espíritu festivo de movimiento en lugar de una pose estática. Dulce usa colores vivos y largas cadenas de oro para resaltar la belleza natural de la figura. También pintó, entre los pliegues de su falda, a ocho mujeres bailando con vestimentas indígenas representando a las ocho regiones que se unen para celebrar la Guelagueta.

According to Dulce Abril, the legendary figure China Oaxaqueña brings joy and a sense of unity and strength to all communal gatherings, especially to the Guelagueta, the statewide "sharing and giving" celebration of Oaxacan culture. Crowned by the Virgin of Soledad, China Oaxaqueña, carved by Dulce's father, Efraín Fuentes Santiago, is rendered in a festive spirit of movement rather than a static pose. Dulce uses vivid colors and lengths of gold chain to enhance the figure's natural beauty. She also painted eight dancing women in indigenous dress within the folds of her skirt to represent the eight regions that join to celebrate the Guelagueta.

FÁTIMA JANICE FUENTES PIÑA

Edad/Age: 21

Carretera Puerto Ángel km 23.5, San Martín Tilcajete 71506
 (From US) to Cell: 011-52-1-951-2402066 • to Landline: 011-52-951-5249240
 (In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2402066
 Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2402066
 Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5249240
 fatimajfp@icloud.com

LA LUCHA CON FUERZA POR LA TRANSFORMACIÓN DE MI PUEBLO/ THE STRUGGLE FOR THE TRANSFORMATION OF MY PEOPLE

Madera de cedro tallada, pigmentos naturales y pinturas acrílicas/Carved cedar wood, natural dyes and acrylic paints
 40 x 72 x 45 cm • 16 x 28 x 18 in

Fátima eligió un tema político para pintar creativamente la figura que su padre, Zeny Fuentes Santiago, talló. Debido a que "hemos luchado constantemente para defender nuestros derechos y nuestro patrimonio", pintó el cuerpo de un caballo, para representar la libertad; una jirafa, para el equilibrio; y la cabeza de un rinoceronte, que para ella significa la fortaleza. Un coyote (el gobierno) que persigue a un conejo (el pueblo) es, a su vez, perseguido por otro conejo. También incorporó a Emiliano Zapata, Pancho Villa, Frida Kahlo y Diego Rivera, acompañados por algunos de sus dichos famosos. La Virgen de Guadalupe está pintada sobre el rinoceronte para transmitir que ella es el "origen de la fuerza de la gente".

Fátima chose a political theme with which to decoratively paint the figure carved by her father, Zeny Fuentes Santiago. Because "we have struggled constantly to defend our rights and our heritage," she painted the body of a horse (signifying freedom), a giraffe (equilibrium), and the head of a rhinoceros (strength). A coyote (the government) that pursues a rabbit (the people) is, in turn, pursued by another rabbit. She also incorporated Emiliano Zapata, Pancho Villa, Frida Kahlo and Diego Rivera, accompanied by some of their famous sayings. The Virgin of Guadalupe is painted on the rhinoceros to convey that she is the "source of people's strength."

JOSÉ FABIÁN PÉREZ

Edad/Age: 28

Noche Triste s/n, San Martín Tilcajete 71506

(From US) to Cell: 011-52-1-951-2707492

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2707492/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2707492

pepetilcajete@hotmail.com

CIMARRÓN PREHISPÁNICO/ PRE-HISPANIC RAM

Madera de copal tallada, pinturas vinílicas/

Carved copal wood, acrylic paints

68 x 41 x 33 cm • 27 x 16 x 13 in

José talló un animal común para retratar la vida cotidiana de sus antepasados. Pintó a los primeros zapotecos intercambiando animales en el mercado, jugando el antiguo juego de pelota como en Monte Albán; rezando para que sus cosechas sean abundantes, y lado a lado como amantes. El dios mítico de la serpiente los protege. "Es una representación de lo que Oaxaca puede ser, de cómo vivimos y trabajamos unidos", refiere José. Antes de empezar a trabajar en un bloque de madera de copal, José ya sabe exactamente cómo lo va a tallar y a pintar. Como participante, por primera vez, José dice: "Estoy motivado para mejorar mi trabajo todos los días".

José carved a familiar animal to portray the daily life of his ancestors. He painted early Zapotecs bartering animals in the market, playing the ancient ball game (*juego de pelota*) as at Monte Albán, praying that their crops will be abundant, as well as side-by-side as lovers. The mythical serpent god protects them. "It's a representation of what Oaxaca can be, and how we live and work together," José explains. Before beginning to work on a block of copal wood, he knows exactly how he will carve and paint it. A first-time competition participant, José says, "I am motivated to improve my work every day."

GIOVANNI MELCHOR RAMOS

Edad/Age: 30

Primera Privada de Tilcajete #07, San Martín Tilcajete 71506
 (From US) to Cell: 011-52-1-951-5692102
 (In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-5692102
 Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-5692102
 quimerasoax@gmail.com

FUERZA DIVINA/ DIVINE STRENGTH

Madera de copal tallada,
pinturas acrílicas/
Carved copal wood,
acrylic paints
33 x 30 x 20 cm •
13 x 12 x 8 in

Mirando el tema del concurso, Giovanni reconoce una fuerza espiritual forjada en el conflicto entre las diversas influencias culturales de México. En su visión, la Virgen de Guadalupe está sentada en una posición dominante sobre la serpiente emplumada de las civilizaciones prehispánicas, aunque con un corazón sangrante, en solemne reflexión, por la violenta conquista de los pueblos de México por la Iglesia. Es presentada como una mujer indígena, detrás de la cual aparece una imagen de Tonatzín, diosa Madre Azteca, representando como la Iglesia ha reemplazado la adoración de esta última, con una alternativa cristiana. En la boca de la serpiente hay una calavera para transmitir que el culto a los muertos ha sobrevivido desde la antigüedad hasta la cultura mexicana contemporánea.

In contemplating the contest theme, Giovanni recognizes a spiritual force forged in conflict between Mexico's disparate cultural influences. In his vision, the Virgin of Guadalupe sits in dominance atop the plumed serpent of pre-Hispanic civilizations, although holding a bleeding heart in solemn reflection over the Church's violent conquest of the peoples of Mexico. The Virgin is presented as an indigenous woman behind whom appears an image of Tonatzín, the Aztec Mother Goddess, conveying that the Church sought to supplant adoration of the latter with a Christian alternative. In the serpent's mouth is a skull, to convey that worship of the dead has survived from antiquity into contemporary Mexican culture.

La categoría “Varios” fue creada para honrar a muchas otras manifestaciones del sobresaliente arte popular de Oaxaca. Algunas son tradicionales, como el trabajo en hojalata, joyería, arte con flor inmortal, figuras de totomoxtle y elaboración de velas; mientras que otras son más recientes, o de géneros recientemente revividos, como el papel maché y otras formas de reciclaje. Debido a que FOFA no puede ofrecer premios para cada una de estas modalidades, establecimos la categoría “Varios” como un compromiso, que admisiblemente falla otorgar, el suficiente valor a cada una de las formas de arte que por derecho propio tienen.

The category “Other Modalities” was created to honor the many other types of outstanding folk art in Oaxaca. Some are traditional, such as tinwork, jewelry making, dried flower crafts, cornhusk figures, basketry and candle making, while others are more recent—or recently revived—genres, such as papier mâché and other forms of recycling. Since FOFA could not fund prizes in each of these modalities, we established the “Other Modalities” category as a compromise—one that admittedly fails to give sufficient stature to each art form in its own right.

VARIOS/OTHER MODALITIES

GERARDO SANTIAGO SANTOS

Edad/Age: 26

Lucia s/n, Santo Tomás Tamazulapan 70866

(From US) to Cell: 011-52-1-595-2422654 • to Landline: 011-52-595-1127529

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 595-2422654

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-595-2422654

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 1127529

gerasanti@gmail.com

En los alrededores de su comunidad de Santo Tomás Tamazulapan, se han encontrado muchos artefactos de la antigua cultura zapoteca. Gerardo pensó en esto mientras reflexionaba sobre las numerosas historias que aprendió de su abuelo, recientemente fallecido. “¿Quién recordará a estos grandes maestros, los antiguos artesanos?” Como un tributo a ellos, Gerardo reprodujo los artefactos en hueso tallado, entre ellos una lanza, una aguja, un expansor ritual del lóbulo de la oreja, un estampador de piedra y un pequeño cuchillo, en el cual esculpió la serpiente mitológica de agua, el dios del maíz Cozobi, el dios del sol/agua Cocijo y otras historias. “Me di cuenta que nuestros talleres de tallado estaban siguiendo una antigua tradición”.

Many artifacts of ancient Zapotec culture have been found around Gerardo's community of Santo Tomás Tamazulapan. Gerardo thought about these as he reflected on the numerous stories he learned from his recently deceased grandfather. “Who will remember these great teachers, the ancient artisans?” As a tribute to them, Gerardo reproduced the artifacts in carved bone, including a lance, a needle, a ritual ear lobe stretcher, a stamping stone, and a small knife, on which he carved the mythological water snake, the corn god Cozobi, sun/water god Cocijo and other stories. “I realized that our carving workshops were continuing an ancient tradition.”

OFRENDA ZAPOTECA A LOS ANCESTROS/ ZAPOTEC OFFERING TO THE ANCESTORS

Hueso de toro y costilla de manatí tallada y esgrafiada con aplicaciones de obsidiana y piedras varias, montado en madera de mangle y perdiz/Bones of a bull and a manatee, carved and sgraffito'd with obsidian and other stones, mounted on mangrove and yellow wood
28.5 x 15 x 4 cm • 11 x 6 x 2 in

OTHER MODALITIES

DALIA ESMERALDA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

Edad/Age: 13

Abasolo s/n Tercera Sección, San Juan Guelavia 70464
(From US) to Cell: 011-52-1-951-2422654
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2422654
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2422654

JARRO PARA CHOCOLATE/ JUG FOR CHOCOLATE

Carrizo natural con detalles de carrizo
chamuscado, tejido/Woven natural
reeds, detailed with singed reeds

Jarro/Jug: 21 x 20 x 21 cm • 8 x 7.8 x 8 in

Molinillo/Whisk: 38 x 10 x 10 cm • 15 x 4 x 4 in

Muy ansiosa por aprender cosas nuevas, Dalia se dedicó a observar a su tío crear objetos de carrizo e hizo que le enseñara como hacer este trabajo. Para ella, el jarro representa a las mujeres de su pueblo quienes son muy importantes y sobresalen de muchas maneras, al igual que los hombres. El jarro representa la experiencia cotidiana, en los pueblos, de reunirse para desayunar y tomar chocolate caliente. Participar y ganar en el concurso, ha sido una experiencia fabulosa para Dalia, que la motiva a seguir trabajando para atraer la atención hacia su comunidad y continuar esforzándose para sobresalir.

Very eager to learn new things, Dalia set about watching her uncle create objects from reeds and having him teach her how he does this work. For her, the jug represents the women of her village who are very important and who excel in many ways, just as men do. The jug embodies the everyday experience in pueblos of coming together to have breakfast and to drink hot chocolate. Participating in and winning in the FOFA contest has been a fabulous experience for Dalia that motivates her to continue working, to bring attention to her town and to strive to excel.

MÓNICA DÍAZ MARTÍNEZ

Edad/Age: 30

Leona Vicario #915, Colonia Vicente Guerrero, Villa de Zaachila 71317
(From US) to Cell: 011-52-551-1313630
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 551-1313630
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-551-1313630
diaz.martinez.monica@gmail.com

COLLAR DE TORTILLA Y SURCOS DE MAÍZ/ NECKLACE OF TORTILLAS AND CORN FURROWS

Palma real natural tejida y pintada con anilinas/
Woven natural palm painted with aniline dyes
28 x 27 x 3 cm • 11 x 11 x 1 in

Mónica encuentra la fuerza del pueblo, en el que su abuela tejía canastos utilitarios, en el campo, el maíz y la palma, elementos que acompañan eternamente a sus mujeres. Dondequiera que vayan, ya sea recorriendo caminos o haciendo tortillas, ellas continúan tejiendo, terminando hileras. El collar de Mónica es un tributo a la fuerza que requiere la tierra para sembrar maíz, que a su vez proporciona la fuerza nutricional de las tortillas. Ella representó hileras de maíz plantado, de las cuales cuelgan pequeñas tortillas. Se dio cuenta de que las personas aprecian el nivel de detalle de su trabajo, este le da confianza para seguir innovando la tradición de su abuela.

Mónica finds the strength of the village, in which her grandmother wove utilitarian baskets, to be in the field, the corn, and the palm that perpetually accompanies its women. Wherever they go, whether walking down roads or making tortillas, women continue to weave and "finish off a row." Mónica's necklace is a tribute to the strength required to plant corn in the earth and, in turn, the strength provided by the nutrition of tortillas made of corn. She represented rows of planted corn from which small tortillas are suspended. Having learned that people appreciate the level of detail of her work, she feels the confidence to continue innovating within the tradition of her grandmother.

75

JULIO MANUEL RÍOS VENTURA

Edad/Age: 26

Calzada del Panteón #907, San Felipe del Agua, Oaxaca Centro, Oaxaca 68020

(From US) to Cell: 011-52-1-951-5936766 • to Landline: 011-52-951-5202165

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-5936766

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-5936766

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5202165

juliomanuelriosventura@outlook.com

EL BRILLO DE SAN BARTOLO/ THE BRILLIANCE OF SAN BARTOLO

Hojalata, latón y cobre con aleación de estaño y plata/
Tinplate, brass and copper with tin alloy and silver

32 x 30 x 47 cm • 13 x 12 x 19 in

Cuando era niño, el padre de Julio le enseñó a trabajar la hojalata. Él se considera a sí mismo como la última generación para preservar esta artesanía tradicional, hecha a mano, sin la ayuda de maquinaria. Asimismo, desea honrar a los alfareros de San Bartolo Coyotepec, cuyo arte de cerámica en barro negro él ama. La pieza brillante de hojalata de Julio, capta el brillo de las ollas de barro negro. Creó dos ollas con el estilo antiguo, una brillante y la otra con una decoración de calado a la que añadió manos curtidas de los artesanos locales. La fuerza de su ciudad está simbolizada en las manos fuertes de las mujeres y de los hombres trabajadores.

As a young boy, Julio's father taught him to work in tin. He regards himself as the last generation to preserve this traditional craft, made entirely by hand without the use of machinery. He also wishes to honor the potters of San Bartolo Coyotepec whose black ceramic art he loves. Julio's shiny tin piece captures the brilliance of black ceramic pots. He created two pots in the old style, one that is shiny and the other with openwork decoration, to which he added the strong weathered hands of local artisans. He believes the strength of his town is embodied in the strong hands of its male and female laborers.

ESPERANZA MARTÍNEZ VELASCO

Edad/Age: 28

Calle Sin Nombre s/n, San Pedro Cajonos 68885
(From US) to Cell: 011-52-1-951-2220221
to Landline: 011-52-951-3512215
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2220221
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2220221
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 3512215
esmave2010@hotmail.com

CRISALIDA ENTRE MIS MANOS/ CHRYSLIS BETWEEN MY HANDS

Capullos de gusanos de seda tejidos con
seda, teñido con cochinilla/Silkworm cocoons,
woven with silk dyed with cochineal

94 x 20 cm • 37 x 8 in

Esperanza proviene de una familia que cultiva la seda y elabora textiles. Siendo la hija más joven, empezó a experimentar para hacerse distinguir. Tomó cursos de diseño y conoció el trabajo de otros artesanos. Tenía 13 años cuando empezó a trabajar usando los capullos de los gusanos de seda para hacer flores y joyería. Ejemplo de ello es este camino de mesa, un nuevo diseño, hecho de capullos cortados y teñidos con cochinilla, unidos con hilo de seda. Está inspirado por los colores de la naturaleza y las formas de hojas y pétalos de flor. La obra representa la labor de su familia, unida y fuerte.

Esperanza is from a family that cultivates silk and weaves textiles. As the youngest child, she began to experiment in order to distinguish herself. She took design courses and learned about the work of other artisans. She was 13 years old when she began using silkworm cocoons to make flowers and jewelry. This table runner is a new design, made of cut cocoons dyed with cochineal and then sewn together with silk thread. It is inspired by the colors of nature and the shapes of leaves and flower petals. The runner represents the work of her family, united and strong.

77

LAURA RAYMUNDO SÁNCHEZ

Edad/Age: 15

Independencia #57, San Antonino Castillo Velasco 71520
 (From US) to Cell: 011-52-1-951-3944030
 (In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3944030
 Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3944030
 info@biushita.com

GALDĒ GUETZZ (LA OFRENDA DE LAS 20 MAZORCAS)/ OFFERING OF 20 EARS OF CORN

Estructura de carrizo, forrada con hojas de plátano y encino tejidos con hilo cáñamo y alambre, decorado con flores inmortales/Reed structure, lined with banana and oak leaves, woven with wire and hemp, decorated with dried flowers

Mujer/Woman: 48 x 17 x 18 cm • 19 x 7 x 7 in

Hombre/Man: 43 x 20 x 25 cm • 17 x 8 x 10 in

La ofrenda de las 20 mazorcas, *Galdē Guetzz* en zapoteco, es la ayuda mutua del pueblo representada por esta pareja y decorada con flores inmortales. Laura es la cuarta generación en su familia que trabaja con este material. En su pieza, el señor le está dando el guajolote a la señora y ella le está dando sus mazorcas a él. Esta costumbre de ayuda mutua se da en todas las fiestas importantes del pueblo y en tiempos trágicos como el temblor del 2017. A la vista de Laura el pueblo de San Antonino es humilde y pobre, pero lo poco que su gente tiene, lo comparte de todo corazón para fortalecerse. Estas muestras de unidad es lo que los hace fuertes.

The custom of offering 20 ears of corn, "*Galde Guetzz*" in Zapotec, shows people mutually helping one another, as represented by this couple decorated with dried flowers. Laura is the fourth generation in her family who works in this medium. In her piece, the man is giving the turkey to the woman, and she is giving him her ears of corn. This custom of mutual help is practiced in all the important festivals of the town and in tragic times like the 2017 earthquake. In Laura's view, the town of San Antonino is humble and poor, but what its people have, they share with all their heart. These acts of unity are what makes them strong.

DAVID TOMÁS MENDOZA

Edad/Age: 24

Cosijopii #1003, Barrio de San Sebastián, Villa de Zaachila 71250

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1307611

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1307611

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1307611

yucuanagaz@gmail.com

VIDA ZAPOTECA/ZAPOTEC LIFE

Bule (fruto del árbol de jícara) pintado con pigmentos naturales y cubierta de laca acabado mate/Jícara tree gourd painted with natural pigments and matte lacquer finish

17 x 11 x 11 cm • 6 x 4.3 x 4.3 in

David, uno de los pocos artistas en Zaachila, pintó su jícara con diseños zapotecos representando el agua, el fuego, el viento y la tierra. De arriba a abajo, las bandas representan el sol y la expansión de sus rayos. Tres jaguares están destinados a sostener la cosmovisión azteca. Se pueden ver cuatro campos de maíz: uno creciendo, otro con mazorcas maduras, un tercero en el que están verdes y el cuarto, en el que aparece el maíz muerto y seco. La intención de David es representar la vida y la muerte de la semilla de oro—el maíz, que proviene del sol. Este simbolismo es también una alusión a la recuperación del lenguaje zapoteco: “la fuerza de mi pueblo que continúa sobreviviendo”.

David, one of very few artists in Zaachila, painted his gourd with Zapotec designs representing water, fire, wind and earth. From top to bottom, bands represent the sun and the spreading out of its rays. Three jaguars are intended to sustain the Aztec conception of the cosmos. Four cornfields can be seen: one growing, another with mature ears of corn, a third that is green, and the fourth dead and dry. David's intention is to portray the life and death of the golden seed—the corn that comes from the sun. This symbolism is also an allusion to the recovery of the Zapotec language: “the strength of my people that continues to survive.”

79

FLORENTINO RAMÓN NAVARRO PÉREZ

Edad/Age: 28

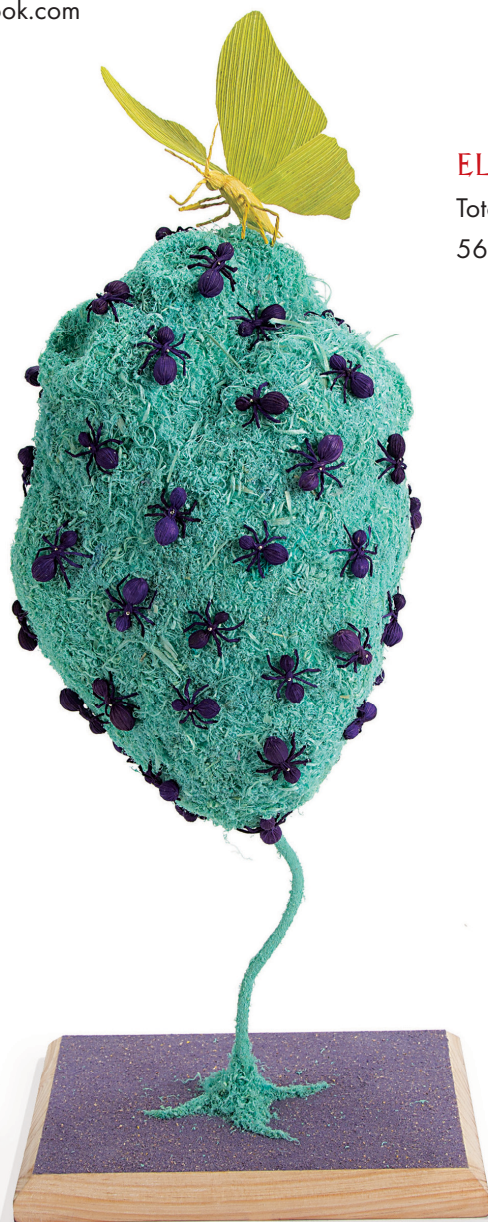

Constitución #1, San Sebastián Tutla 71246

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1237525

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1237525/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1237525

lob031@outlook.com

EL CORAZÓN DE MI PUEBLO/THE HEART OF MY PEOPLE

Totomoxtle, carrizo y papel maché/Woven corn husk, reed and papier mâché

56 x 22 x 16 cm • 22 x 9 x 6 in

A través de su obra, Florentino representa la fuerza de su gente como una analogía a la cooperación de las hormigas que trabajan colectivamente, al igual que los oaxaqueños, para apoyar a la comunidad. El corazón representa la fuerza vital de la gente, basada en la cosmogonía prehispánica. Las hormigas, que simbolizan a las personas, se están comiendo el corazón, que representa la autodestrucción de la humanidad. Esto hace evidente la pérdida de amor y comprensión hacia la naturaleza donde inició la destrucción. La mariposa en la parte superior, representa el concepto de esperanza, cambio, metamorfosis que las personas necesitan. Florentino se inspiró a usar las hojas de totomoxtle y carrizo como materiales de arte, después de haber asistido a una exhibición anual de la Noche de Rábanos.

Florentino represents the strength of his people as analogous to the cooperation of ants who work collectively, just like Oaxacan people, to support the community. The heart represents the people's life force, based on pre-Hispanic beliefs about the cosmos. The ants, symbolizing people, are eating the heart, signifying humanity's self-destruction, which has its origins in the loss of love for and understanding of nature. The butterfly at the top represents the concepts of hope, change, and the metamorphosis that people need. Florentino was inspired to use corn husks and reeds as art materials after he attended an annual Night of the Radishes exhibition one year.

DANAÉ GUADALUPE FLOREÁN REYES

Edad/Age: 19

Álvaro Obregón s/n, Barrio de San Antonio, Zimatlán de Álvarez 71200

(From US) to Cell: 011-52-1-951-3624839 • to Landline: 011-52-951-5715970

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-3624839/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-3624839

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5715970

danaafr_@outlook.es

ZIMATLÁN EN MIS MANOS/ZIMATLÁN IN MY HANDS

Bejuco (planta trepadora), yute y totomoxtle, teñido con anilina/

Bejuco vine, jute and woven corn husk, dyed with aniline

120 x 45 x 20 cm • 47 x 18 x 8 in

Danaé, estudiante de arte en la universidad de Oaxaca, no proviene de una familia de artesanos, pero cuando era niña le encantaba ir al mercado de su pueblo para admirar la cestería hecha a mano. Su fascinante pieza, una escultura colgante de totomoxtle (hojas de maíz), representa cómo las tradiciones agrícolas de su pueblo son parte de la base de su interminable fuerza. Ella lo describe de la siguiente manera: “En la parte superior está nuestra gente, individuos unidos como parte de nuestro legado. En medio, sus herramientas están representadas por un yugo que usan para los bueyes. Y en la parte más baja, están las representaciones de nuestros cultivos: maíz, rosas y nueces”.

Danaé, an art student at the university in Oaxaca, does not come from an artisanal family, but loved going to her village's marketplace as a child to admire the hand-made basketry. Her fascinating piece, a hanging sculpture of *totomoxtle* (corn husks), commemorates how her pueblo's agricultural traditions form the basis of its enduring strength. She describes it as follows: “At the top are our people—individuals joined together as part of our legacy. In the middle, their tools are represented by a yoke worn by farm animals. And in the lowest part are representations of the crops we grow: corn, roses and nuts.” 81

MONSERRAT MARICELA RAYMUNDO SÁNCHEZ

Edad/Age: 25

Independencia #57, San Antonino Castillo Velasco 71520

(From US) to Cell: 011-52-1-951-1968306

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-1968306/Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1968306

info@biushita.com

RELIGIÓN: SÍMBOLO DE UNIDAD Y FÉ DE LOS PUEBLOS DE OAXACA/RELIGION: SYMBOL OF THE UNITY AND FAITH OF THE OAXACAN PEOPLE

Estructura de carrizo, forrada con hojas de plátano y encino tejidos con hilo cáñamo y alambre, decorado con flor inmortal/

Reed structure, lined with banana and oak leaves, woven with wire and hemp, and decorated with dried flowers

65 x 29 x 22 cm • 26 x 11 x 9 in

Esta figura de Jesús cargando la cruz representa las creencias del pueblo. Monserrat construyó su pieza con alambre y carrizo cubierto de hoja de plátano. La manta está hecha de hojas de encino. La figura está decorada con flores inmortales cosechadas y secadas por su familia. Monserrat cree que, desde tiempos antiguos, la fortaleza del pueblo se ha encontrado en las reuniones de los trabajadores y en los rituales comunitarios. El pueblo actual de San Antonino se caracteriza por ser una comunidad de religión y fé que continúa respetando las imágenes tradicionales, costumbres y que pone en práctica la continua ayuda mutua.

This figure of Jesus carrying the cross represents the beliefs of the people. Monserrat built her piece with wire and reed covered with banana leaf. The cloak is made of oak leaf. Everything is decorated with flowers, harvested by her family and then dried. Monserrat believes that, since ancient times, the strength of the people has been found in worship meetings and community rituals. Today the town of San Antonino is characterized by people of religion and faith who continue to respect the traditional images, customs and the continuous practice of helping one another.

JUVENTUD CREATIVA

(16 años y menos)

CREATIVE YOUTH

(16 years or less)

FOFA y MEAPO invitaron a artistas populares de 16 años o menos a ser considerados para un premio en la categoría Juventud Creativa. Nos sorprendió la respuesta aún más sólida de este año (2018) en comparación con la de 2016, y la notable calidad de estas presentaciones. Cuarenta y cinco piezas (en comparación con 27 en 2016), es decir, el 34% de todas las entradas al concurso (en comparación con el 25% en 2016), fueron enviadas por artistas de este grupo de edades. Los jueces evaluaron estas obras, primero dentro de su categoría de arte popular al lado de artistas de entre 17 y 30 años de edad. Seis artistas muy jóvenes se colocaron competitivamente: un participante de 16 años ganó el 3er lugar en Cerámica, uno de 13 años ganó el 2° lugar en "Varios" y otros cuatro (11-16 años) obtuvieron mención honorífica en otras categorías. Posteriormente, los jueces revisaron todas las entradas restantes de los artistas de 16 años y menores para seleccionar la mejor obra realizada por un joven creativo (páginas 84-85). Dada la calidad extraordinaria de las presentaciones de este año, también se otorgaron cuatro menciones honoríficas (páginas 86-89).

FOFA and MEAPO invited folk artists 16 years of age or under to be considered for an award in the category Creative Youth. We were astounded by the even more robust response this year (2018) compared with that in 2016, and the remarkable quality of these submissions. Forty-five pieces (as compared with 27 in 2016), that is 34% of all contest entries (as compared with 25% in 2016) were submitted by artists in this age group. Judges evaluated these works, first within their category of folk art side by side with those by artists 17 to 30 years of age. Six very young artists placed competitively—a 16-year old won 3rd prize in ceramics, a 13-year old won 2nd prize in "Other Modalities," and four others (11-16 years of age) earned honorable mention in other categories. Subsequently, judges reviewed all remaining entries by artists 16 or under to select the best piece by a Creative Youth (pages 84-85). Given the extraordinary quality of this year's submissions, four honorable mentions were also awarded (pages 86-89).

JENIFER TERESA GARCÍA LÓPEZ

Edad/Age: 15

Avenida Morelos #428, Ocotlán de Morelos 71510

(From US) to Cell: 011-52-1-951-5703932 • to Landline: 011-52-951-5710214

(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-5703932

Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-5703932

Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5710214

Garcia_lopez55@outlook.com

Para inspirarse en el tema del concurso de este año, Jenifer se aventuró a un día de plaza en su pueblo. Un anciano batalló para empujar un carretón manual, con apenas la fuerza suficiente para caminar, para asegurarse de que su querida esposa tuviera que comer. Un viejo amigo que alguna vez tocó el saxofón, “su gran amor”, y que había perdido ambos brazos en un accidente de trabajo; ahora pintaba sosteniendo el pincel en su boca. Unos enamorados en sillas de ruedas disfrutaban estar juntos. Ella vio en estas y otras escenas el valor de su pueblo, no desde la carencia, sino desde la fortaleza que demostraban para seguir avanzando cada día.

Jenifer ventured out on market day in her pueblo to find inspiration for the theme of this year’s contest. An old man struggled to push a handcart, with barely enough strength to walk, to ensure that his beloved wife had enough to eat. An old friend who once played the saxophone, his great love, had lost both his arms in a workplace accident; now he painted by holding a brush in his mouth. Wheelchair bound lovers enjoyed each other’s company. She saw in these and other examples the strength of her people—not what people lacked, but the fortitude they demonstrated each day in continuing to move forward.

LA FUERZA DE MI GENTE/THE STRENGTH OF MY PEOPLE

Barro natural pintado, pinturas vinílicas y espina de maguey, cocido en horno tradicional/
Natural clay decorated with acrylic paints and maguey thorn, fired in a traditional kiln

7 piezas/7 pieces: (Pieza más grande 14 x 12 x 8 cm • Largest piece: 5.5 x 4.7 x 3 in)
(Pieza más pequeña 12 x 12 x 12 cm • Smallest piece 4.7 x 4.7 x 4.7 in)

CREATIVE YOUTH

VIVIANA JIMÉNEZ CARRILLO

Edad/Age: 15

Álvaro Obregón #1, San Antonio Arrazola 71230
 (From US) to Cell: 011-52-1-951-2825708 • to Landline: 011-52-951-5171293
 (In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-2825708
 Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-2825708
 Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5171293
 isaiasjimenez.c@hotmail.com

ESCARABAJO DE JADE/JADE BEETLE

Madera de cedro tallada, pintada con pintura acrílica/
 Carved cedar wood, decorated with acrylic paints
 6 x 14.5 x 32 cm • 2 x 6 x 13 in

Viviana Jiménez Carrillo está influenciada por su larga tradición familiar de tallado y pintura. Rodeada de brillantes formas innovadoras y colores vibrantes, empezó a pintar a la edad de cinco años. Ella eligió pintar decorativamente el humilde escarabajo porque siente que éste simboliza la fertilidad y el cultivo del maíz, un cultivo que rodea a su pueblo y que es crítico en muchas de y las facetas de la vida zapoteca. Sobre el lomo del escarabajo creó imágenes inusuales que representan el crecimiento humano, las patas transmiten la persistencia de las personas en su marcha hacia adelante. Aunque Viviana ahora estudia enfermería, espera seguir involucrada en la creación de animales imaginarios, espera que sean apreciados por los espectadores.

Viviana Jiménez Carrillo is influenced by her family's long tradition of carving and painting. Surrounded by brilliant innovative shapes and vibrant colors, she began painting at the age of five. She chose to decoratively paint the humble beetle because she feels it symbolizes the fertility and cultivation of corn—a crop surrounding her village that is critical to many facets of Zapotec life. On its back she created unusual images representing human growth, and his feet convey people's persistence in marching onward! Although Viviana is now studying nursing, she expects to remain involved in the creation of imaginative animals that she hopes viewers will appreciate.

ÁLVARO SÁNCHEZ RAMOS

Edad/Age: 16

Reforma #113, Miahuatlán de Porfirio Diaz 70805
 (From US) to Cell: 011-52-1-951-4578827 • to Landline: 011-52-951-5720026
 (In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-4578827
 Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-4578827
 Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5720026
 sanchezramos5236@gmail.com

EL ABUELO/THE GRANDFATHER

Madera de sabino y huanacaxtle, tallada/Carved sabine and huanacaxtle wood
 48 x 25 x 50 cm • 19 x 10 x 20 in

Álvaro, en su primer concurso FOFA/MEAPO, convirtió un desafiante baúl de sabino en una pieza de dos figuras: un abuelo y una canasta. Álvaro cree que la fuerza de su gente se encuentra en las personas mayores, como este anciano, en la típica postura de un abuelo en el campo. El abuelo lleva una canasta pesada que representa al pueblo, llena de alimentos que ha producido. La canasta tiene grietas porque el pueblo tiene desacuerdos, surgidos por cosas tales como la controversia en torno a las compañías mineras y la política en Miahuatlán.

Álvaro, who participated in his first FOFA/MEAPO contest, turned a challenging trunk of Montezuma cypress into a two-piece figure: a grandfather and a basket. He believes the strength of his people is found in older people, like this old man in the typical posture of a grandfather in the countryside. The grandfather is carrying a heavy basket which represents the village, filled with food he has produced. The basket has cracks, because the town has disagreements created by such things as the controversy around mining companies and politics in Miahuatlán.

LUIS ALFREDO CÓRDOVA MARTÍNEZ

Edad/Age: 16

José Mariano Esperanza #4, Ocotlán de Morelos 71510
(From US) to Cell: 011-52-1-951-4173320 • to Landline: 011-52-951-5710828
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell: 951-4173320
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-4173320
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5710828

TRENZANDO RAÍCES, TRENZANDO PUEBLOS/ INTERTWINING ROOTS, UNITING PEOPLE

Barro rojo natural, pinturas acrílicas/
Natural red clay decorated with acrylic paints
77 x 40 x 44 cm • 30 x 16 x 17 in

Luis Alfredo explica que este árbol refleja la unión de tres grupos de personas y sus tradiciones para formar “un fuerte lazo”, metafóricamente, una nueva familia. En las ramas del árbol está la boda de los padres de Luis que unió las tradiciones de tres pueblos: Ocotlán de Morelos, San Antonino y San Jacinto. Alrededor del tronco están los abuelos que le enseñaron las tradiciones de los tres pueblos. En la parte posterior hay un corazón representando el amor que une a la familia. En el centro, aparecen tres mujeres vestidas con los trajes tradicionales de cada pueblo. Las hojas nuevas y flores que brotan de las ramas simbolizan las nuevas generaciones, el fruto de la unión.

Luis Alfredo explains that this tree reflects the union of three groups of people and their traditions to form “a strong braid,” metaphorically a new family. In the fork of the tree is Luis’s parents’ wedding that united the traditions of three villages—Ocotlán de Morelos, San Antonino, and San Jacinto. Around the trunk are the grandparents who taught him the traditions of the three villages. On the back of the tree there is a heart that represents the love uniting the family. In the middle are three women in the traditional costumes of each town. New leaves and flowers are growing on the branches, symbolizing the new generations, the fruit of the union.

IAN Yael CRUZ SALGADO

Edad/Age: 10

Calle Moctezuma #4 Colonia Moctezuma, Santa Cruz Xoxocotlán 71230
(From US) to Cell: 011-52-1-951-1291475 • to Landline: 011-52-951-5339454
(In Oaxaca) Cel a cel • Cell to Cell 951-1291475
Tel de casa a cel • Landline to Cell: 044-951-1291475
Tel de casa a tel de casa • Landline to Landline: 5339454
rubicostt@gmail.com

LA TORTILLA/THE TORTILLA

Filigrana en plata armado con perlas de río/
Silver filigree decorated with river pearls
2.5 x 2.5 cm • 1 x 1 in

Ian Yael ha disfrutado el taller de muchas generaciones de su familia desde muy temprana edad. Amante de las tortillas, un día le preguntó a su madre: “¿Cuándo se hicieron las primeras tortillas?” Al responderle ella que se han elaborado en México durante siglos, Ian Yael concluyó que representaban “la fuerza de mi pueblo” y se sintió inspirado para crear su propia tortilla: una pieza de filigrana de plata con perlas de río que representan semillas de maíz. Cuando tiene tiempo libre de la escuela, trabaja junto a sus abuelos y padres. A los 10 años ya es capaz de dar forma y soldar alambre de plata con figuras de filigrana, y está en camino de convertirse en un talentoso artista.

Ian Yael has enjoyed his family’s multi-generation workshop since very early in his life. A lover of tortillas, one day he asked his mother, “When were the first tortillas made?” When she replied that they had been produced in Mexico for centuries, he concluded they represented “the strength of my people” and felt inspired to create his own tortilla: a silver filigree piece with river pearls representing kernels of corn. When Ian Yael has time off from school, he works alongside his grandparents and parents. Already able to shape and solder silver wire into filigree shapes at the age of 10, he is well on the road to becoming a talented artist.

89

COMENTARIOS DEL JURADO/JUDGES' COMMENTARY

MARÍA ESTHER ECHEVARRÍA ZUNO

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

La participación de los jóvenes artesanos constituye una muestra contundente de la fuerza, energía y permanencia de la cultura tradicional artesanal de Oaxaca. Mi deseo es que sigan trabajando y aportando lo que sus manos y sus corazones les dicten.

The participation of the young artists constitutes a compelling sample of the strength, energy and permanence of the traditional artisanal culture of Oaxaca. My wish is that they continue working and contributing what their hands and their hearts dictate to them.

MARIANO PINEDA MATUS

Pintor/Painter (Oaxaca, Oaxaca)

Año tras año, los jóvenes artesanos oaxaqueños participan con toda su entrega y talento en el concurso convocado por FOFA y MEAPO. Este año disfruté de piezas realizadas con mucha

90

conservadas de años atrás y otras con renovada creatividad. También le dieron vida a piezas dignas de ser valoradas, respetadas, admiradas y conservadas como parte de una producción especial de un tiempo y espacio en el arte popular.

Year after year, young Oaxacan artists participate with all their dedication and talent in the contest sponsored by FOFA and MEAPO. This year I enjoyed pieces made with great mastery, in which they demonstrated great skill in carrying out techniques preserved from years ago, while others revealed renewed creativity. They also created pieces that merit being valued, respected, admired and conserved as part of a special artistic expression of this time and space in popular art.

CECILIO SÁNCHEZ

Pintor/Painter (Yahuiche, Oaxaca)

El arte popular en sus diferentes manifestaciones es un legado que viene de lo más profundo de las culturas milenarias del México antiguo. Hoy en nuestro tiempo sigue viva esa vena, esa energía que ha latido en el corazón, en el color de esta tierra, en los abuelos, los jóvenes y niños que desde muy temprana edad, crecen, se nutren y son hacedores y continuadores de esa rica herencia cultural. En una época tan mecanizada, tan globalizada y tan ausente de valores, el arte popular es, y seguirá siendo, esa fuente y ese fruto que nos da un rostro propio y un corazón verdadero. Se agradece de todo corazón al MEAPO y a su Director Carlomagno Pedro Martínez, por dar espacio a este maravilloso encuentro de artistas, jóvenes y niños que en esta ocasión nos dan una muestra de su talento y creatividad. Y un especial reconocimiento a FOFA,

y a su Directora Arden Rothstein y a todas sus colaboradoras, que nuevamente y en un gran esfuerzo de altruismo y amor hacia el arte popular de Oaxaca ha organizado y financiado los premios y las menciones honoríficas para estimular a los ganadores de las diferentes categorías. Para mí es un honor participar como jurado, y es una responsabilidad, pero lo hago con much gusto.

Popular art in its different manifestations is a legacy that comes from the depths of the ancient cultures of Mexico. Today that vein is still alive, this energy that pulses through the heart and in the color of this earth. It is seen in the grandparents, young people and children who from an early age grow, nourish themselves, and make and preserve this rich cultural heritage. In an era so mechanized, so globalized, and so absent of values, popular art is—and will continue to be—the source and the fruit that gives us an identity of our own and a sincere heart. We warmly thank MEAPO and its Director Carlomagno Pedro Martínez for offering space to this wonderful meeting of artists, young people and children who provide a sample of their talent and creativity. And a special acknowledgment to FOFA—and its Director Arden Rothstein and all its collaborators—who once again, and in a great effort of altruism and love, have organized and financed the contest to stimulate the winners of different categories of the popular art of Oaxaca. For me it is an honor to participate as a juror, and it is a responsibility that I carry out with great pleasure.

MARTA TUROK WALLACE

Antropóloga/Anthropologist (México, DF/Mexico City)

Para cada edición de los Concursos de Jóvenes Artistas Populares, organizada por FOFA en conjunto con MEAPO (el Museo de Arte Popular del Estado de Oaxaca), se selecciona un tema para guiar a los concursantes en la creación de su obra. El

de esta quinta edición, “Mostrando la fuerza de mi pueblo”, es especialmente adecuado debido a los extensos daños causados por los terremotos en Oaxaca en septiembre de 2017 y febrero de 2018. Algunos concursantes crearon tributos emocionantes sobre la importancia de la solidaridad y la unión. Otros hicieron declaraciones más amplias enfatizando la unidad, la tolerancia y moviéndose en la misma dirección.

El impacto de los concursos en artistas más jóvenes, en la categoría de 16 y menores, es uno de los aspectos más destacados para mí. Esto es particularmente cierto cuando continúan participando, y podemos ver su crecimiento, tanto técnica como conceptualmente. Finalmente, los participantes no solo fueron más numerosos, sino que vinieron más de regiones fuera de los Valles Centrales, reforzando el rol de los concursos. Es un honor seguir siendo parte del jurado y el esfuerzo por promover el arte popular oaxaqueño.

For each edition of the Young Folk Artists’ Contests—organized by FOFA, in collaboration with MEAPO—a theme is selected to guide contestants in creating their pieces. The one for this 5th edition, “Showing the Strength of My People,” is particularly fitting due to the extensive damage earthquakes caused in Oaxaca in September 2017 and February 2018. Some contestants created moving tributes to the importance of solidarity and coming together. Others made broader statements stressing unity, tolerance, and moving in the same direction.

The impact of contests on younger artists, in the 16 and under category, is one of the highlights for me. This is particularly true when they continue participating, and we are able to see their growth, both technically and conceptually. Finally, the participants were not only more numerous, but more came from regions outside the Central Valleys, bolstering the contests’ role. It is an honor to continue being a part of the jury and the effort to promote Oaxacan folk art.

FRAN GARCÍA VÁSQUEZ (Ocotlán de Morelos) (p. 15)

Mención honorífica, Cerámica/Honorable mention,
Ceramics 2008, 2011, 2013, 2016, 2018

Provengo de una familia de ceramistas de cuatro generaciones, incluida mi abuela, Josefina Aguilar, y mi padre, Demetrio García Aguilar, quienes me prepararon para ingresar a mi primer concurso. Como resultado de los cinco concursos patrocinados por FOFA y MEAPO, muchas puertas se me han abierto. Innumerables visitantes han venido con catálogo en mano y han realizado numerosas compras. También estoy agradecido con FOFA por presentarme a otros artistas en la región. Ahora entiendo mejor su trabajo y cultura. Para mí, un transexual, el respeto y el amor de todos los miembros de FOFA me ha dado confianza y un sentido de valor los cuales hubieran sido mucho más difícil de lograr, sin esta aceptación.

I come from a four-generation family of ceramicists, including my grandmother, Josefina Aguilar, and my father Demetrio García Aguilar, who prepared me to enter my first contest. As a result of the five contests in which I have participated, all sponsored by the collaboration between FOFA and MEAPO, many doors have opened for me. Countless visitors have come with the catalogue in hand and have made numerous purchases. I'm also grateful to FOFA for introducing me to other artists in the region. I now have a better understanding of their work and culture. For me, a transsexual, the respect and love of all the members of FOFA has given me confidence and a sense of worth which would have been much more difficult to achieve without this acceptance.

BËËRT SÁNCHEZ (Santa Ana del Valle) (p. 25)

3er Lugar, Tapetes/3rd prize, Shuttle loom woolen rugs,
2018; Mención honorífica/Honorable mention,
Textiles, 2008, 2011, 2013, 2016

Identidad, ciencia y arte. Agradezco enormemente a los equipos de FOFA/MEAPO por todo el apoyo demostrado hacia mi trabajo y a mí personalmente durante estos años de participación en cinco concursos desde 2008. Esto me ha permitido crecer en diferentes aspectos, tanto profesionalmente como con relación a
92 mi trabajo como artista textil. Los talleres ofrecidos por FOFA nos

proporcionan el conocimiento esencial para nuestro desarrollo y crecimiento. En estar en constante proceso de aprendizaje y seguir el hilo de la sabiduría y el conocimiento a través de la educación, podemos erradicar la ignorancia y la opresión. A través de diferentes expresiones artísticas, que son la base de cada sociedad, podemos construir un mundo mejor mediante la creación de vínculos de hermandad. Las experiencias brindadas por FOFA/MEAPO también me han mejorado mi motivación para continuar creando e incorporando mis ideas a través de mis lienzos contruidos con hilos de mi esencia, y los que claramente reflejan la dualidad entre el arte tradicional y contemporáneo.

Identity, Science and Art. I give enormous thanks to the FOFA/ MEAPO teams for all the support shown towards my work and me personally during these years of participation in five contests since 2008. This has enabled me to grow in different respects, both professionally and in regard to my work as a textile artist. The workshops offered by FOFA provide knowledge essential for our development and growth. By being constantly in the process of learning, and following the thread of wisdom and knowledge through education, we can eradicate ignorance and oppression. Via different artistic expressions, which are the basis of every society, we can build a better world by creating bonds of brotherhood. The experiences afforded by FOFA/MEAPO have also enhanced my motivation to continue creating and embodying my ideas through my canvases constructed with threads of my essence. They clearly reflect the duality between traditional art and contemporary art.

REBECA RUBÍ MARTÍNEZ SOSA

(Teotitlán del Valle) (p. 40)
Ganador/Winner, Textiles 2016; Mención honorífica/
Honorable mention, Textiles 2018

Los concursos de FOFA han sido de gran ayuda para mí, porque me han motivado a seguir dando lo mejor de mí. Es bonito saber que hay personas a las que les gusta y valoran nuestro arte. Me siento muy agradecida por el apoyo que les brindan a los jóvenes oaxaqueños. Nos han apoyado con talleres, como historia de la cultura y mercadotecnia, talleres que nos han enriquecido. Solo me queda decir gracias por su gran ayuda, FOFA.

FOFA's contests have been very helpful for me, because they have motivated me to continue doing my best. It is nice to know that there are people who like and value our art. I feel very grateful for the support they offer to young Oaxacans. They have enriched us with workshops, such as cultural history and marketing, which keep us more informed. I can only say thank you for your great help, FOFA.

GERARDO SANTIAGO SANTOS

(Santo Tomás Tamazulapan) (p. 72-73)

1er Lugar, Varios/ 1st prize, Other Modalities 2018

Soy un Agrónomo especialista en Fitotecnia, y también me dedico al tallado de huesos y madera. Viniendo de Santo Tomás Tamazulapan en la Sierra Sur, al igual que mis padres, abuelos y bisabuelos, por naturaleza también soy carpintero. Cuando terminé mis estudios formales, tuve la oportunidad de practicar mi profesión o encontrar la forma de permanecer en mi pueblo, con mi familia. Unirme al Colectivo Pochotle me permitió hacer ambos. Algunos miembros, incluido Víctor Javier Bustamante que me enseñó a tallar en miniatura y quien fue ganador dos veces, asistieron a la ceremonia de premiación, donde hablamos con otros profesores, apreciamos otras técnicas y sentimos el apoyo de la gente. Mi elaboración artística de objetos utilitarios, refleja el hecho de que el hueso se ha utilizado desde la antigüedad y la técnica de tallado de huesos es milenaria. Estoy encantado de haber ganado el reconocimiento del primer lugar en "Varios" que reafirma mi decisión de seguir con el arte popular para continuar mejorando el colectivo y su trabajo, y obtener nuevos conocimientos a través de talleres que impartirá FOFA.

I am an agronomist specialist in plant breeding, and also dedicate myself to bone and woodcarving. Coming from Santo Tomás Tamazulapan in the Sierra Sur—as did my parents, grandparents and great-grandparents—I am naturally a carpenter too. When I finished my formal studies, I had the opportunity to practice my profession or find a way to remain in my town with my family. Joining the Pochotle Collective allowed me to do both. Some members—including Víctor Javier Bustamante who taught me to carve in miniature and was twice a winner himself—attended the award ceremony where we talked with other teachers, appreciated other techniques, and felt the support of the people attending. My artistic elaboration of utilitarian objects reflects the fact that bone has been

used since ancient times and bone-carving technique has been around for a thousand years. I am delighted to have gained the recognition of first place in "Other Modalities" which reinforces my decision to pursue folk art, to continue improving the collective and its work, and to obtain new knowledge through FOFA's workshops.

GIOVANNI MELCHOR RAMOS

(San Martín Tilcajete) (p. 69)

Mención honorífica, Pintura decorativa sobre madera tallada/
Honorable mention, Decorative painting of woodcarving 2013,
2016, 2018

Soy artesano de tallado en madera originario de San Martín Tilcajete, Oaxaca. Gracias a mi padre y abuelo, aprendí desde muy joven a realizarlo, para después buscar un estilo propio innovando y respetando el origen de nuestro trabajo. FOFA unido al MEAPO para mí han representado un gran impulso para mejorar cada pieza realizada, así como admirar y respetar a cada uno de los compañeros participantes y sus estilos de trabajo. Gracias a los concursos y catálogos he logrado que a más personas les gusten mis obras y el trabajo que en mi familia realizamos. El apoyo que FOFA ha brindado a los artesanos jóvenes es muy significativo para conservar e innovar nuestro arte genuino oaxaqueño. En cada nueva edición del concurso el número de participantes y la calidad de obras va aumentando. Cada vez más jóvenes vemos el valor de nuestro arte popular y encontramos en él una forma de expresión y de sustento económico.

I am a woodcarver from San Martín Tilcajete, Oaxaca. Thanks to my father and grandfather, I learned this art from a very young age and then searched for a style of my own that also respected the origin of our work. FOFA, together with MEAPO, has provided a great stimulus to improve each piece, as well as respect for each of the participating artists and their work styles. Thanks to the contests and catalogues I have reached more people who like my personal artwork and the work done in my family. The support that FOFA has provided to young artists is very significant in preserving and innovating our genuine Oaxacan art. In each new contest, the number of participants and the quality of pieces increases. More and more young people see the value of our popular art, and find in it a form of expression and economic sustenance.

PERSPECTIVAS DE LOS EX-ALUMNOS Y LOS PADRES/ PERSPECTIVES OF ALUMNI AND PARENTS

SAMUEL ROJAS

(San Bartolo Coyotepec) Padre de participante en Cerámica,
2018/Father of participant in Ceramics, 2018

Durante la participación de mi hijo Fabián Rojas Celaya en el concurso, vi el gran valor de este proceso. Crear arte es una forma de retribuir y contribuye al sentido de pertenencia de los artistas a su comunidad, su estado y su país. Su impacto social se produce primeramente dentro de la familia inmediata, fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos. Preguntas y reflexiones surgen sobre los materiales y colores de la región, el hecho de que le pueden dar valor artístico a los objetos cotidianos y nos estimula a buscarlos en nuestros entornos naturales y sociales. El resultado es una sinergia de cultura y forma que es nuestro proceso artístico creativo.

During my son Fabián Rojas Celaya's participation in the contest, I saw the great value of this process. Creating art is a way of giving back and contributes to artists' sense of belonging to community, state, and country. Its social impact takes place first within the immediate family, strengthening the bond between parents and children. Questions and reflections arise about the materials of the region that can give artistic value to everyday objects and stimulate us to look for them in our natural and social environments. The result is a synergy of culture and art form that is our creative artistic process.

NELSON HERNÁNDEZ Y WENDHY SALONES

(Santo Tomás Jalieza)

Parents of Fernando Daniel Hernández Salones, Mención
honorífica/Honorable mention, Textiles, 2018 (p. 48)

Cuando nosotros, ambos arquitectos, decidimos que nuestras raíces personales eran más convincentes para nosotros que nuestra profesión, decidimos poner a nuestros hijos y sus tradiciones en primer lugar. Esto ayudaría a preservar la historia de sus vidas, su familia y la historia de nuestro pueblo. Entre juegos y risas, en un ambiente de amor, nuestro hijo Daniel empezó a seguir la tradición de nuestro pueblo a los 6 años de edad: a pasar hilos de colores en la urdimbre, a usar el peine, machete, yugo, mecapan a crear figuras que nos han sido transmitidas por nuestros ancestros. Estas

94 incluyen bailarines, ciervos, árboles de jacalosúchil y flores de

piña, búhos, y perros, muchas con un significado prehispánico. Es un gran orgullo el darnos cuenta de que la obra de nuestro hijo refleja lo que se valora en nuestra comunidad. Esto nos motiva a continuar proporcionandoles todo a nuestros hijos, mientras experimentamos la satisfacción de estar preparando a los guardianes de la tradición zapoteca de Santo Tomás Jalieza. El conocimiento que no se comparte, no es conocimiento.

When we decided that our personal roots were more compelling to us than our professions as architects, we decided to put our children and their traditional heritage first. This would help to preserve the story of their lives, their family, and the history of our town. Between games and laughter, in an environment of love, our son Daniel began to learn our pueblo's tradition at 6 years of age; to pass colored threads in the warp, to use the comb, machete, yoke, and back strap to create figures transmitted to us by our ancestors. These include dancers, deer, jacalosúchil trees, pineapple flowers, owls, and dogs, many with pre-Hispanic meanings. It is with great pride that our son learns that his piece reflects what you value in your community. This motivates us to continue giving everything to our children, as we experience the satisfaction of training guardians of the Zapotec tradition of Santo Tomás Jalieza. Knowledge that is not shared is not knowledge.

VÍCTOR JAVIER BUSTAMANTE HERRERA

(Miahuatlán de Porfirio Díaz, 35 años de edad/35 years old)

Ganador, Talla de madera/Winner, Woodcarving 2011, 2013
Sus compañeros y alumnos: Gerardo Santiago Santos, 1er lugar, Varios, 2018 (p. 72); Ulises Hernández Martínez, 3er lugar, Talla de madera (p. 53); Álvaro Sánchez Ramos, Mención honorífica, Juventud, 2018 (p. 87)

Estoy muy agradecido por el apoyo que FOFA y MEAPO me han dado como ganador de categoría "Talla de madera" en los concursos de 2011 y 2013. Como artesano de primera generación de FOFA, estos premios me ayudaron a construir las bases de mi identidad como artista, tanto espiritual como materialmente, para ganarme la vida. Gracias a las oportunidades que incluyen los concursos, talleres, catálogos y exposiciones, mi propio concepto

ha cambiado. Encontré mi lugar en el mundo y significado en mi vida. Estas experiencias me ayudaron a creer en mí mismo y me dieron la confianza para tomar, seriamente, lo que estaba haciendo, creando arte y enseñando. También llegué a apreciar lo importante que puede ser el arte como catalizador para el autoconocimiento y la renovación de nuestras relaciones con la naturaleza, nuestra comunidad y nuestra cultura. Me he familiarizado con el trabajo de maestros destacados que ahora son amigos, así como de mentores, cuyas clases han mejorado mi tallado en madera y me han enseñado técnicas de otras formas de arte: como dibujo, pintura, cerámica y lapidaria. Felicito a mis colegas artistas de Miahuatlán, Gerardo, Ulises y Álvaro por ganar premios en este 5° concurso. Este es el resultado de su talento y esfuerzo personal, pero sobre todo, del trabajo que FOFA ha hecho con todos nosotros a lo largo del tiempo. Como colegas compartimos nuestras vidas y nuestro arte, y algunos de nosotros formamos parte del “Colectivo Pochotle”. Nuestro objetivo es crear talleres de miniaturas y barro para comunidades de la Sierra Sur, con el fin de transmitir toda la inspiración que hemos experimentado en el arte popular.

I am very grateful for the support that FOFA and MEAPO have given me as the winner in “Woodcarving” in the 2011 and 2013 contests. As a first-generation craftsman, these awards helped me to build the foundations of my identity as an artist, both spiritually and materially to earn my living. Thanks to opportunities including the contests, workshops, catalogues and exhibitions, my self-concept has changed. I found my place in the world and meaning in my life. These experiences helped me to believe in myself and gave me confidence to take seriously what I was doing in creating art and teaching. I also grew to appreciate how important art can be as a catalyst for self-knowledge and the renewal of our relationships with nature, our community and our culture. I have become familiar with the work of outstanding teachers who are now friends, as well as mentors whose classes have improved my wood carving and taught me techniques in other art forms, such as drawing, painting, ceramics and lapidary. I congratulate my fellow artists of Miahuatlán—Gerardo, Ulises and Álvaro—for winning prizes in this 5th contest. This reflects their talent and personal effort and, above all, the work that FOFA has done with all of us over time. As colleagues we share our lives and art, and some of us are part of the “Colectivo Pochotle.” Our goal is to create workshops in

miniatures and clay for communities of the Southern Highlands, in order to transmit the inspiration that we have experienced in folk art.

EFRAÍN FUENTES SANTIAGO

(San Martín Tilcajete, 40 años de edad/40 years old)

Efraín Fuentes Santiago: Mención honorífica, Talla de madera/Honorable mention, Woodcarving 2008. Los niños de Efraín y Silvia: Dulce Abril Fuentes Gómez, Ganador, Pintura decorativa sobre madera tallada/Decorative Painting of Woodcarving 2016 y Mención honorífica, Pintura decorativa sobre madera tallada/Decorative Painting of Woodcarving 2018 (p. 54); Eros René Fuentes Gómez (p. 57) y Emmanuel Fuentes Gómez, Mención honorífica/Honorable mention, Woodcarving 2018 (p. 66)

Es motivo de gran orgullo el haber participado en el primer concurso para “jóvenes artistas populares” en 2008. Fue una experiencia inolvidable que proporcionó a los ganadores diferentes cursos, y otras oportunidades para desarrollarnos en el arte popular de nuestro entorno. Mi esposa, Silvia Gómez y yo, como oaxaqueños y padres, estamos profundamente orgullosos de nuestras raíces y tradiciones. Es gratificante saber que estos concursos motivan a nuestros jóvenes a continuar y mejorar el bello arte del que hemos sido herederos por generaciones. Ahora tenemos la satisfacción de tener a tres de nuestros propios hijos participando en estos concursos. Agradezco especialmente el entusiasmo y la dedicación de FOFA y MEAPO por ofrecer estos concursos que fomentan, reconocen y estimulan y difunden los ricos tesoros de nuestra cultura y también fomentan la creatividad y los buenos valores en las nuevas generaciones.

It is a source of great pride to have participated in the first contest for “young folk artists” in 2008. It was an unforgettable experience that provided winners with different courses and other opportunities for developing within our folk art environment. My wife, Silvia Gómez, and I—as Oaxacans and parents—are deeply proud of our roots and traditions. It is gratifying to know that these contests motivate our young people to continue and enhance the beautiful art of which we have been heirs for generations. Now we have the satisfaction of our own three children participating in these competitions. I give special thanks to the enthusiasm and dedication of FOFA and MEAPO for offering these contests that encourage, recognize, stimulate and spread the rich treasures of our culture, while also encouraging creativity and good values in the new generations. 95

AGRADECIMIENTOS/ACKNOWLEDGMENTS

FOTOGRAFÍA/PHOTOGRAPHY

Otto Piron, Fotógrafo/Photographer (Nueva York/New York)

Constantino Enrique Jiménez López, Asistente fotógrafo y guía/Photographer's assistant and guide (Oaxaca)

DISEÑO GRÁFICO/GRAPHIC DESIGN

Mimi Bark (Nueva York/New York)

ENTREVISTAS DE LOS ARTESANOS/ARTISTS' INTERVIEWS

Lucille B. Atkin (Oaxaca) • Karen Collins (Nueva York) • Janette Cordoba Díaz (Nueva York)

Deborah Huntington (Brooklyn) • Nina Stern McCullaugh (Los Angeles) • Amy Mulvihill (Brooklyn)

Annie O'Neill (Gardiner, NY) • Margee Rogers (Norwalk, CT) • Arden Aibel Rothstein (Nueva York)

JURADOS/JUDGES

María Esther Echevarría Zuno (México DF/Mexico City) • Mariano Pineda Matus (Oaxaca, Oaxaca)

Cecilio Sánchez (Yahuiche, Oaxaca) • Marta Turok Wallace (México DF/Mexico City)

INTEGRANTES DEL EQUIPO MUSEO ESTATAL DE ARTE POPULAR OAXACA/ STAFF OF OAXACA STATE MUSEUM OF POPULAR ART

Carlomagno Pedro Martínez/Director

Fernando Pedro Fabián/Encargado de Planeación y Logística

Abdiel Cardozo Calderón/Administración

Carlos Alejandro Dominguez Soto • Soledad Virginia Hernández • Karol Cristina Jarquín Gómez

Antonio Eurípides Pedro Gonzáles • Martha Liliana Ramírez Cruz • Adriana Rodríguez Juárez

Lorena Salas Rodríguez (Estadía Profesional) • Zosima Cortés Zárate • María Eugenia Pérez Cruz

TRADUCCIÓN Y EDICIÓN DEL TEXTO/TRANSLATION AND EDITING OF TEXT

Laura Antonia Ortiz Pérez (Los Angeles, CA) • Abdiel Cardozo Calderón (San Bartolo Coyotepec)

Karen Collins (Nueva York) • Deborah Huntington (Brooklyn, NY) • Margarita Hurtado Badiola (Cuernavaca)

Fernando Pedro Fabián (San Bartolo Coyotepec) • Margee Rogers (Norwalk, CT)