

Printed Voices from **Oaxaca**:
Social and Cultural Reflections

SOS ART Cincinnati
www.sosartcincinnati.wordpress.com

PRINTED VOICES FROM OAXACA: SOCIAL AND CULTURAL REFLECTIONS

VOCES GRABADAS DE OAXACA: REFLEXIONES SOCIALES Y CULTURALES

Exhibit (*Exposición*) presented by SOS ART
in collaboration with Kennedy Heights Arts Center

Curator (*Curador*): Saad Ghosn

September 30 - November 12, 2017

Kennedy Heights Arts Center
6546 Montgomery Road,
Cincinnati, Ohio 45213, USA

Sponsored by: ArtsWave & The George and Margaret McLane Foundation

SOS ART is a charitable organization which mission is to encourage, promote and provide opportunities for the arts as dynamic vehicles for peace and justice and for a change.

SOS ART es una organización caritativa cuya misión es alentar, promover y proporcionar oportunidades para las artes como vehículos dinámicos para la paz y la justicia y para un cambio.

Kennedy Heights Arts Center is a non-profit community arts center which mission is to enhance the life of the surrounding community through arts and cultural experiences that embrace diversity, foster creativity & build community.

Kennedy Heights Arts Center es un centro de arte comunitario sin fines de lucro cuya misión es mejorar la vida de la comunidad circundante a través de las artes y experiencias culturales que abarcan la diversidad, fomentan la creatividad y construyen la comunidad.

CURATOR'S STATEMENT

The exhibit "Printed Voices from Oaxaca: Social and Cultural Reflections" came to life based on the mission of SOS (Save Our Souls) ART, a non profit organization I founded 15 years ago, and the personal invitation I received from Ellen Muse-Lindeman, Executive Director of Kennedy Heights Arts Center (KHAC), to curate a show in their facility. SOS ART's mission is to promote the arts as vehicles for peace and justice and to encourage the voice of the artist in this respect.

When invited to curate the exhibit, I thought it would be a great opportunity for me and SOS ART to share with the Cincinnati public, art from a different country where artists use their artwork as their voice to reflect on their life, on their culture, on the problems they face as a society, and thus express themselves, their views and their beliefs. I felt that artists from Oaxaca, in particular printmakers the work of whom I had been exposed to in previous years, fit very well that intent.

Oaxaca is one of the 31 states which, along with the Federal District, make up the 32 federative entities of Mexico. It is located in Southwestern Mexico, bordered by the states of Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, and with a significant coastline on the Pacific Ocean. Its capital city is Oaxaca de Juárez.

Oaxaca is best known for its indigenous peoples and cultures. There are in fact 16 indigenous tribes and 16 spoken languages in Oaxaca, the most numerous and best known being the Zapotecs and the Mixtecs.

In contemporary Oaxaca exists a strong tradition of printmaking started by well-known artist Francisco Toledo, himself an indigenous from the State. Toledo created a center for printmaking to preserve the indigenous culture of his state and keep it alive through the voice of its artists. The majority of printmakers in Oaxaca, use their art as their voice to reflect on their culture and on the social justice issues they face.

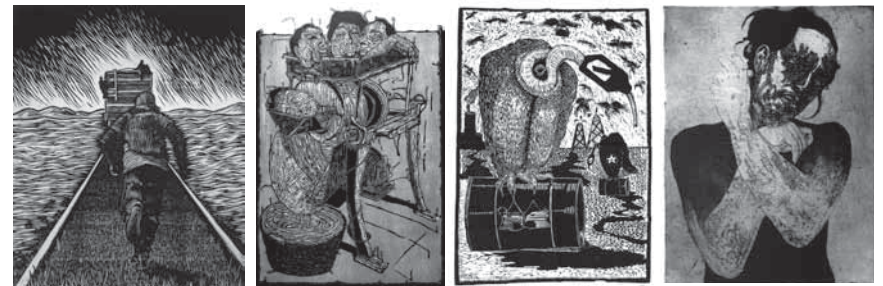
On 2 occasions, I traveled to Oaxaca, met with numerous artists and talleres (workshops), looked at hundreds of their prints and selected for the exhibit some that I felt shed some light on a cultural, sociopolitical, personal or universal matter that the artist was expressing. As a result, the exhibit at Kennedy Heights Arts Center will feature 91 prints by 31 such contemporary artists. The prints are varied in their printmaking technique, in their imagery and in the topics they address. They include works by young emerging artists, side by side with those by very well established, and for some, internationally known, artists.

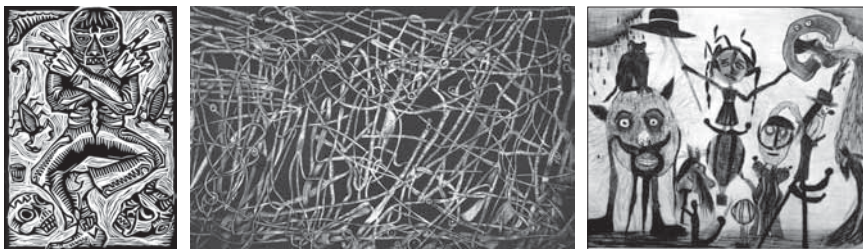
It is hoped that sharing them with the Cincinnati community will contribute to cultural exchange and enrichment, and to illustrating the power of art as the voice of the artist for a universal better world. Also that it will help bridge cultural divides and promote cross cultural understanding and appreciation.

To all participating artists who invited me in their studios, allowed me to peek through their numerous prints and trusted me to handle and show their work, and to Kennedy Heights Arts Center who gave me such a great opportunity to curate a beautiful and meaningful show, all my gratitude and appreciation.

Saad Ghosn, curator
President, SOS ART

sosartcincinnati@gmail.com
sosartcincinnati.wordpress.com

DECLARACIÓN DEL **CURADOR**

La exposición “Voces grabadas de Oaxaca: Reflexiones Sociales y Culturales” ganó vida sobre la base de la misión de SOS (Save Our Souls) ART, una organización sin fines de lucro que fundé hace 15 años, y la invitación personal que recibí de Ellen Muse-Lindeman, Director ejecutivo de Kennedy Heights Arts Center (KHAC), para ser curador de una exposición en sus instalaciones. La misión de SOS ART es promover las artes como vehículos para la paz y la justicia y alentar la voz del artista en este sentido.

Cuando me invitaron a ser curador de la exposición, pensé que sería una gran oportunidad para mí y SOS ART, compartir con el público de Cincinnati el arte de un país diferente donde los artistas utilizan su obra como voz para reflexionar sobre su vida, sobre los problemas que enfrentan como sociedad, y así expresarse, sus opiniones y sus creencias. Sentí que los artistas de Oaxaca, en

particular los artistas gráficos, cuya obra había sido expuesta en años anteriores, encajaban muy bien con esa intención.

Oaxaca es uno de los 31 estados que, junto con el Distrito Federal, conforman las 32 entidades federativas de México. Está ubicada en el suroeste de México, bordeado por los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas y con una importante costa en el Océano Pacífico. Su capital es Oaxaca de Juárez.

Oaxaca es mejor conocida por sus pueblos y culturas indígenas. Hay en realidad 16 tribus indígenas y 16 idiomas hablados en Oaxaca, siendo los más numerosos y conocidos los zapotecas y los mixtecos.

En Oaxaca contemporánea existe una fuerte tradición de grabado iniciada por el reconocido artista Francisco Toledo, él mismo un indígena del estado. Toledo creó un centro de grabado para preservar la cultura indígena de su estado y mantenerla viva a través de la voz de sus artistas. La mayoría de los grabadores de Oaxaca usan su arte como su voz para reflexionar sobre su cultura y sobre los problemas de justicia social que enfrentan.

En dos ocasiones viajé a Oaxaca, me reuní con numerosos artistas y talleres, miré a cientos de sus grabados y seleccioné para la exposición algunos que sentí arrojaban algo de luz sobre un asunto cultural, sociopolítico, personal o universal que el artista estaba expresando. Como resultado, la exposición en Kennedy Heights Arts Center contará con 91 grabados de 31 artistas contemporáneos de este tipo. Los grabados son variados en su técnica, en sus imágenes y en los temas que abordan. Incluyen obras de jóvenes artistas emergentes, al lado de artistas muy bien establecidos, y algunos artistas de renombre internacional.

Se espera que compartirlos con la comunidad de Cincinnati contribuirá al intercambio y enriquecimiento cultural, y a ilustrar el poder del arte como la voz del artista para un mundo mejor. También ayudará a salvar las divisiones culturales y promoverá la comprensión y el aprecio intercultural.

A todos los artistas participantes que me invitaron a sus estudios, y me permitieron mirar sus numerosos grabados y confiar en mí para manejar y mostrar su trabajo, y al Centro de Artes Kennedy Heights que me dio una gran oportunidad para curar una exposición hermosa y significativa, toda mi gratitud y aprecio.

Saad Ghosn, curador
Presidente, SOS ART

sosartcincinnati@gmail.com
sosartcincinnati.wordpress.com

ALAN ALTAMIRANO

tallerlachicharra.com.mx

FB: Mk Kabrito (Alan Altamirano)

Alan Altamirano (aka Mk Kabrito) is an accomplished 27-year old artist from Oaxaca, Mexico, a city famed for its visual arts. Like many of the best Oaxacan artists of his generation he studied with Maestro Shinzaburo Takeda at the School of Fine Arts at the University of Benito Juárez, Oaxaca. Takeda taught him the traditional wood engraving techniques and Per Anderson, at "La Ceiba Gráfica" workshop in Xalapa, Veracruz, lithography. Despite his young age, Altamirano has already shown his artwork in many countries such as Italy, Cuba, Serbia, Spain, Rumania, Japan, China, USA, Argentina and Mexico. To his credit are more than 50 collective and 8 individual exhibitions. He has also participated and won awards in national and international art contests and festivals, namely in China, Italy and Japan. Altamirano's work focuses on a combination of nature elements: water, air, fire and earth; also on the female figure. In 2011 he created the "Gabinete Gráfico Workshop" and in 2014 "La Chicharra".

Alan Altamirano (alias Mk Kabrito) es un artista de 27 años de Oaxaca, una ciudad famosa por sus artes visuales. Como muchos de los mejores artistas oaxaqueños de su generación estudió con el Maestro Shinzaburo Takeda en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Benito Juárez, Oaxaca. Takeda le enseñó las técnicas tradicionales de grabado en madera, y Per Anderson, en el taller "La Ceiba Gráfica" en Xalapa, Veracruz, la litografía. A pesar de su corta edad, Altamirano ya ha mostrado su obra en muchos países como Italia, Cuba, Serbia, España, Rumanía, Japón, China, Estados Unidos, Argentina y México. A su crédito son más de 50 colectivas y 8 exposiciones individuales. También ha participado y ganado premios en concursos nacionales e internacionales de arte y festivales, concretamente en China, Italia y Japón. El trabajo de Altamirano se centra en una combinación de elementos de la naturaleza: agua, aire, fuego y tierra; también en la figura femenina. En 2011 creó el taller "Gabinete Gráfico" y en 2014 "La Chicharra".

PATH OF THE NIGHT (CAMINO DE LA NOCHE)

etching and aquatint (*aguafuerte y aguatinata*);
45.75"x25.25"; image: 38.5"x19.25"; 2017

"Time is what defines us as people. It is the most valuable thing we have and, without realizing it, it passes very quickly. We must learn to enjoy life, to do and undo, to create and destroy, to make mistakes and overcome, and that, in less time than we think, we will become only a small mark in memory."

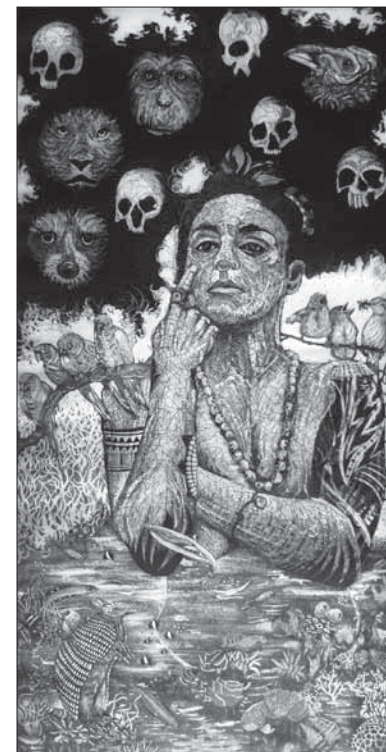
"El tiempo es lo que nos define como personas. Es lo más valioso que tenemos y sin darnos cuenta pasa muy rápido. Hay que aprender a disfrutar de la vida, hacer y deshacer, crear y destruir, equivocarnos, sobreponernos, ya que en menos de lo que pensamos solo seremos un pequeño recuerdo enmarcado en la memoria."

ONE SWALLOW DOES NOT MAKE A SUMMER (UNA SOLA GOLONDRINA NO HACE VERANO)

etching and aquatint (*aguafuerte y aguatinata*); 45.75"x25.25";
image: 38.5"x19.25"; 2017

"To make a difference we have to start with ourselves, start to take care of our nature, water, animals, our forests, the birds. We have to set an example ourselves and walk hand in hand and touch other people, since one single swallow cannot make a summer."

"Para hacer la diferencia tenemos que empezar con nosotros mismos, empezar a cuidar nuestra naturaleza, el agua, los animales, nuestros bosques, las aves. Tenemos que poner ejemplo nosotros mismos y caminar de la mano todos y llegar a las demás personas, ya que una sola golondrina no puede hacer verano."

ADELFA

etching and aquatint
(*aguafuerte y aguainta*);
24.25"x18";
image: 19.5"x12.5"; 2017

"To recognize the beauty of flowers is to recognize the beauty that exists in women. One speaks of exterior and interior beauty, thinking of certain flowers which might have great beauty on the outside but carry no fragrance or aroma inside them (empty). The woman represents the most beautiful award that every man would like to have. But like a flower that is not cared for, watered and protected as it should, would quickly wither, so a woman who is not cherished, respected and especially loved, would also die."

"Reconocer la belleza de las flores es reconocer la belleza que existe en la mujer. Se habla de la belleza exterior e interior como la de unas flores que tienen una gran belleza por fuera pero no poseen fragancia ni aroma por dentro (vacío). La mujer posee el más bello galardón que todo varón desea poseer. Pero como una flor que no es cuidada, regada y protegida como se debe, rápidamente se marchitará, así pues, una mujer que no es querida, respetada y sobre todo amada, también morirá."

**THE TOP
(EL COLMO)**

etching and aquatint
(*aguafuerte y aguainta*);
24.75"x22";
image: 18"x17.75"; 2015

"In today's life there are injustices right in front of our eyes and that we try not to see. We remain silent and we do not raise the voice to defend our rights. We prefer not to listen and to let life pass without changing the world, and all because of fear, fear of death, fear of criticism, fear of truth."

"En la vida actual hay injusticias que pasan por nuestros ojos y que procuramos no ver. Nos quedamos callados y no alzamos la voz para defender nuestros derechos. Preferimos no escuchar y que la vida pase sin cambiar el mundo, y todo por miedo, miedo a la muerte, miedo a la crítica, miedo a la verdad."

THE GRINDER (LA MOLIENDA)

woodcut (*xilografía*); 44"x30"; image: 35"x23.5"; 2013

"My piece pertains to drug trafficking. It is a comparison between cocoa and cocaine, and the entire process from the moment the farmer sows the plant, the care it takes for it to grow and carry the seed, its harvest from the field, the chemical process it undergoes, and for it, at the end, to get to your house, easy to acquire by anyone, children and adults alike, presented as powder and ready for consumption. But along this entire process there are deaths, the peasants working for very little money for their families and being exploited, the drug traffickers fighting with the government in order to maintain their franchises and be able to work freely, the war between the drug traffickers themselves... and all of this for power and money."

"Esta pieza fue realizada con el tema de narcotráfico. Es una comparación entre el cacao y la cocaína, todo un proceso desde que el campesino siembra la planta, el cuidado que lleva para que crezca y tener la semilla, la cual es recolectada del sembradío y posteriormente tener este proceso químico para que al final llegue hasta tu casa, fácil de adquirir por cualquier persona, niños y adultos en una presentación en polvo y lista para su consumo. Pero en el paso de todo proceso hay muertes, los campesinos trabajan por muy poco dinero para su familia y son explotados, los narcotraficantes pelean con el gobierno para mantener sus franquicias y poder trabajar libremente, la guerra entre los mismos narcotraficantes... y todo por el poder y el dinero."

FERNANDO ANDRIACCI

FB: Fernando Andriacci

Fernando Andriacci is a painter and sculptor born in 1972 in Cuicatlán, Oaxaca. From 1983 to 1988 he studied painting, drawing, sculpture, engraving, philosophy and art history at the House of Oaxacan Culture Workshop in Oaxaca City, where he was a student of Manuel Ruíz Avendaño. Later, from 1989 to 1993, he took classes in painting, drawing, sculpture, engraving, lithography, woodcutting, mixed techniques, preparation and research of materials and art history under the direction of Atanasio García Tapia at the Workshop of Fine Arts "Rufino Tamayo". Andriacci stands out for his work in painting, ceramics and muralism. In his work he emphasizes figures of animals and plants that he adorns with smaller decorative figures, often resorting to zoomorphic representations that become a bestiary with fantastic features. Andriacci's compositions relate to a narrative, which functions as a window showing the variety and importance of local traditions. He is possessor and bearer of the cultural richness that characterizes the art in this region of the country and with which he transcends the scope of the universal. Andriacci is founder of the Workshop of Municipal Fine Arts and Monumental Painting Rodolfo Nieto. This workshop guides the creation of murals in public spaces and in government buildings.

Fernando Andriacci es un pintor y escultor nacido en 1972 en Cuicatlán, Oaxaca. De 1983 a 1988 estudió pintura, dibujo, escultura, grabado y cursos de filosofía e historia del arte en el Taller de la Casa de la Cultura Oaxaqueña en la ciudad de Oaxaca donde fue alumno de Manuel Ruíz Avendaño. Posteriormente, y de 1989 a 1993, tomo clases de pintura, dibujo, escultura, grabado, litografía, xilografía, técnicas mixtas y preparación e investigación de materiales e historia del arte bajo la dirección de Atanasio García Tapia en el Taller de Artes Plásticas "Rufino Tamayo". Andriacci se destaca por su trabajo de pintura, cerámica y muralismo. En su obra resaltan las figuras de animales y vegetales que se adornan con figuras decorativas más pequeñas y a menudo recurre a las representaciones zoomorfas las cuales se convierten en un bestiario propio que recrea la dimensión de lo fantástico. Las composiciones de Andriacci están relacionadas con lo narrativo, que se convierte en una ventana que muestra la variedad e importancia de las tradiciones locales. Es poseedor y portador de la riqueza cultural que caracteriza al arte en esta región del país y con la cual trasciende al ámbito de lo universal. Andriacci es fundador del Taller de Artes Plásticas Municipales y Pintura Monumental Rodolfo Nieto. Este espacio orienta la creación de murales en espacios públicos y edificios de gobierno.

UNTITLED (SIN TITULO)

lithography (litografía); 19"x26"; image: 12.75"x19.5"

"I always want to convey to people joy through shapes, textures and colors. My works are based on animals and are influenced by my family experiences. They show the contact I had with what I lived on a daily basis."

"Siempre quiero transmitir a la gente la alegría a través de formas, texturas y colores. Mis obras están fundamentadas en animales y están influidas por mis experiencias familiares. Ellas evidencian el contacto que tengo con lo que vivo a diario."

ASARO (ASAMBLEA DE ARTISTAS REVOLUCIONARIOS DE OAXACA)

FB: Asaro Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca

The Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca (Assembly of Revolutionary Artists of Oaxaca or ASARO) grew out of the 2006 Oaxaca teachers' strike and the violence that followed. It arises from the need to reject and transcend authoritarian forms of power and institutional culture that has been characterized as discriminatory and dehumanizing, seeking to impose a single version of reality and a morality based on the simulacrum. ASARO returns to the form of the assembly, because it believes in the possibility of recovery of community strength in art and because the assembly is the way in which people dialogue and make decisions based on collective interests. ASARO seeks to initiate an artistic movement where the final goal is direct contact with people in the streets and in public spaces. It believes that public art is a form of communication that allows a dialogue with all sectors of society and which makes possible the visualization of the real conditions of existence—the norms and contradictions of the society which we all inhabit. ASARO formed as a collective and no individual artist's name is used. Artists members work alone or in collaboration in a variety of mediums to commemorate public actions and critique political responses.

La Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, o ASARO, surgió de la huelga de maestros de Oaxaca en 2006 y de la violencia que siguió. Resulta de la necesidad de rechazar y trascender las formas autoritarias de ejercicio del poder y la cultura institucional que se ha caracterizado por ser discriminadora y deshumanizante, al buscar imponer una única versión de la realidad y una moral basada en el simulacro. ASARO retoma la forma de la asamblea, porque cree en la posibilidad de recuperación de la fuerza comunitaria en el arte y porque la asamblea es la forma en que los pueblos dialogan y toman decisiones basadas en los intereses colectivos. ASARO propone iniciar un movimiento artístico, donde el fin sea el contacto directo con la gente, en las calles y espacios públicos. Cree que el arte público es una forma de comunicación que permite el diálogo con todos los sectores de la sociedad y hace posible la visualización de las condiciones reales de existencia, las normas y contradicciones de la sociedad que habitamos. ASARO se formó como un colectivo y no se utiliza el nombre de ningún artista individual. Los artistas miembros trabajan solos o en colaboración en una variedad de medios para conmemorar las acciones públicas y criticar las respuestas políticas.

STRUCTURAL REFORMS IN MEXICO SERIES, 1 - 2 (SERIE DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES DE MÉXICO, 1 - 2)

woodcut on cloth (xilografía sobre tela); 50"x32"; 2012

STRUCTURAL REFORMS IN MEXICO
SERIES, 3 - 4
 (SERIE DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES DE MÉXICO, 3 - 4)
 woodcut on cloth
 (xilografía sobre tela); 50"x32" and 32"x50"; 2012

STRUCTURAL REFORMS IN MEXICO SERIES, 5
 (SERIE DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES DE MÉXICO, 5)
 woodcut on cloth (xilografía sobre tela); 32"x50"; 2012

"The five prints on cloth are part of a series of prints made by ASARO artist members reflecting critically on the 11 structural reforms proposed in 2012 by the Mexican government (educational, labor, energy, economy, financial, political-electoral, ...). The artists saw these so-called structural reforms as neo-liberal measures which, far from promoting the improvement of the living conditions of the most impoverished and marginalized groups in Mexico, aggravated their situation by negatively affecting their exercise of human rights, particularly economic, social, cultural and environmental."

"Las cinco impresiones sobre tela forman parte de una serie de grabados realizados por artistas miembros de ASARO que reflejan de manera crítica las 11 reformas estructurales propuestas en 2012 por el gobierno Mexicano (educativa, laboral, energética, económica, financiera, política-electoral...). Los artistas vieron estas reformas estructurales como medidas neoliberales que, lejos de promover la mejora de las condiciones de vida de los grupos más empobrecidos y marginados de México, agravaron su situación al afectar negativamente el ejercicio de los derechos humanos, en particular económicos, sociales, culturales y ambientales".

IVÁN BAUTISTA

FB: Ivan Bautista; FB: Burro Press

Iván Bautista's work in general represents his inquiry in the human condition of people he knows. It consists of an eclecticism in which different allegories interact to generate a reading of personal experiences close to him.

En general el trabajo de Iván Bautista representa la indagación de la condición humana de personas que conoce. Se trata de un eclecticismo en el que interactúan diferentes alegorías para generar una lectura de experiencias personales cercanas a él.

STIGMA (ESTIGMA)

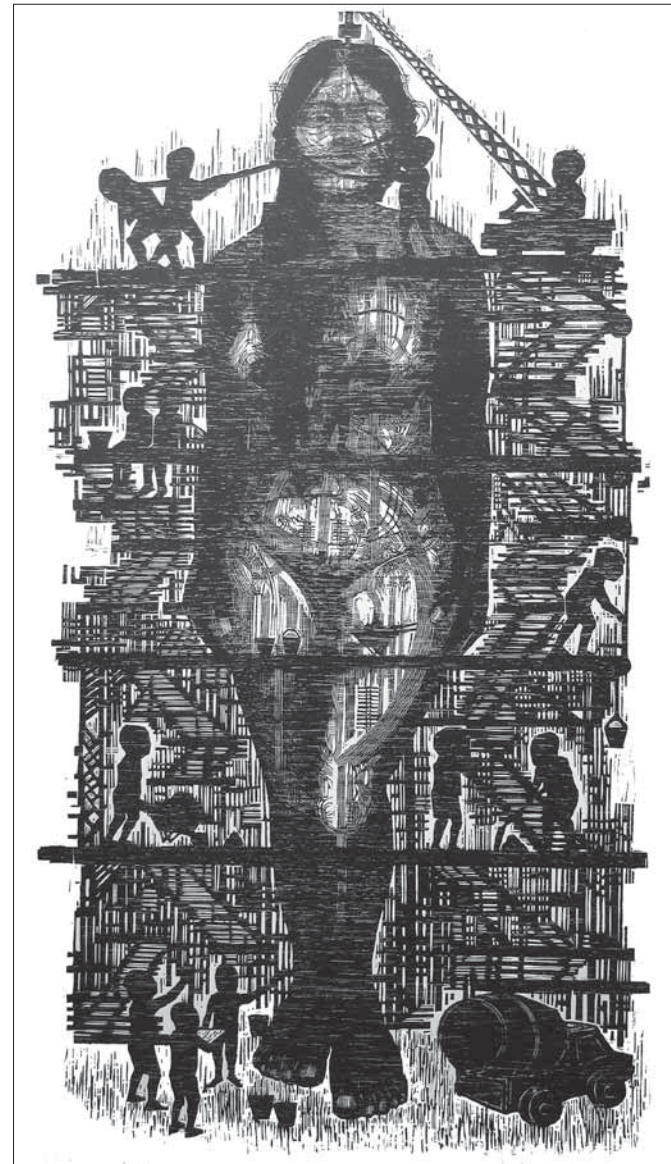
etching and aquatint (*aguafuerte y aguatinta*); 21"x17.25";
image: 18"x13.5"; 2015

"In 'Stigma' I wanted to confront the viewer with the essence of the human, a human condition, the stigma of a society desensitized, to show a stigma without any negation."

"En 'Estigma' he querido confrontar al espectador con lo esencial de lo humano, una condición humana, el estigma de una sociedad insensibilizada, y mostrar un estigma sin negación alguna."

IVÁN BAUTISTA & ALBERTO CRUZ

OF YELLOW CORN AND OF WHITE CORN WAS MADE HIS FLESH (DE MAIZ AMARILLO Y DE MAIZ BLANCO SE HIZO SU CARNE)

woodcut (*xilografía*); 43.75"x28.25"; image: 43.75"x23.5"; 2016

"We Alberto Cruz and Iván Bautista have collaborated on this piece symbolically representing a new construction of the identity of Oaxaca."

"Nosotros, Alberto Cruz e Iván Bautista hemos colaborado en esta pieza, representando simbólicamente una nueva construcción de la identidad de Oaxaca."

MANUEL BERNAL

FB: Manuel Bernal F

Manuel Bernal Flores is a painter and printmaker from Oaxaca, born in San Pablo Huitzo. His artistic career includes 2 individual and more than 30 collective exhibitions, inside and outside the country, also teaching various engraving courses. Flores' work is a reflection of the context in which he has grown; in it he addresses themes going from the everyday landscape up to socio-political situations.

Manuel Bernal Flores es un Pintor y Grabador Oaxaqueño, originario de San Pablo Huitzo. Su trayectoria artística cuenta con 2 exposiciones individuales y más de 30 exposiciones colectivas dentro y fuera del país, así como también enseñanza de cursos de grabado. La obra de Bernal es un reflejo del contexto donde ha crecido, donde aborda temas desde el paisaje cotidiano hasta situaciones socio-políticas.

UNTITLED (SIN TITULO)

etching and woodcut (*grabado en metal y madera*);
17.5"x25.75"; image: 11"x19.25"; 2011

"In this work I represent myself as a victim next to a child who, innocently, is playing with a bow. The message is clear about what worries me, questioning the way children are now growing."

"En esta obra me autorretrato a manera de víctima junto a un niño que inocentemente juega con un arco de palo. El mensaje es claro sobre lo que me preocupa, cuestionando el modo de vida en la que la niñez está creciendo."

PATH (SENDERO)

linocut (*grabado en linóleo*); 16.5"x13"; image: 9.5"x8"; 2011

"This work is part of a portfolio of prints in which I address immigration issues, the Oaxacan territory playing an important role in the passage of railways, the main mode of transportation for South American migrants."

"Esta obra pertenece a una carpeta de grabados donde abordo temas de inmigración, donde el territorio Oaxaqueño tiene un papel muy importante por el paso de las vías férreas, principal modo de transporte del migrante sudamericano."

FERNANDO RUIZ GARCIA 'BETA'

FB: Asaro Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca

Capturing the light of resistance is everything. As a painter and social fighter, Fernando Ruiz Garcia, who uses as artist the name of Beta, always remembers most the hope from any place. It is his inspiration. He makes sure to represent that feeling of the people capturing its fleeting magic. Beta's work can be found in countries such as the United States, France, Cuba. He is currently working at the Zapata Space, where is exhibited a series of pieces embodied in organic materials such as the palm.

Capturar la luz de la resistencia lo es todo. Como pintor y luchador social, Fernando Ruiz García, quien usa como artista el nombre Beta, siempre recuerda lo más la esperanza de cualquier sitio. Es su inspiración. Se esmera por representar ese sentir de la gente capturando su magia fugaz. La obra de Beta puede encontrarse en países como Estados Unidos, Francia, Cuba. Actualmente trabaja en el Espacio Zapata, en el cual se encuentra expuesta una serie de piezas plasmadas en materiales orgánicos como la palma.

MATRIARCHY (MATRIARCADO)

woodcut, 3 colors (xilografía, 3 tintas);
27.75"x19.75"; image: 23.25"x15.5"; 2017

"One of the things that touches me, not only in my state, but in different places, is how most of the time mothers are the ones who take care of the children, that is, not only in carrying them, but most importantly caring for them, educating them, feeding them and teaching them everything that is within their reach. That is why "Matriarchy" is not only a piece that simply denotes "command or authority" - it is a synonym of love, time, commitment, patience and dedication."

"Una de las cosas que más me ha impresionado, no solo en mi región, si no en varios lugares, es como la mayor parte del tiempo son las madres quienes se hacen cargo de los niños, es decir, no solo en tenerlos con ellas, sino lo más importante como es cuidarlos, educarlos, alimentarlos y enseñarles todo lo que esté a su alcance. Por eso, "Matriarcado" no solo es una pieza que denota "mando o autoridad" - es un sinónimo de amor, tiempo, compromiso, paciencia y dedicación."

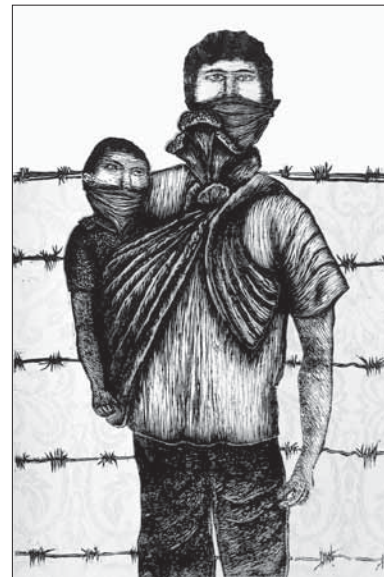

THE FOOL (EL NECIO)

woodcut, 2 colors
(xilografía, 2 tintas);
19.75"x27.5";
image: 12"x15.75";
2016

"The person who touched us all at one time or the other. The scene that every day in more than one place is repeated. The vicious circle, where one works harder for money, or to satisfy basic needs, causing capitalism to absorb us, and then to fall later into the consumerism of unnecessary things."

"La persona que a todos en algún momento nos ha impresionado. La escena que a diario en más de un lugar se repite. El círculo vicioso, en donde se trabaja más por el dinero, o la necesidad de satisfacer las necesidades básicas, haciendo que el capitalismo nos absorba, para después caer en el consumismo de cosas innecesarias."

BETWEEN WIRES (ENTRE ALAMBRES)

woodcut, 3 colors (xilografía, 3 tintas);
27.75"x19.75"; image: 23.25"x15.5"; 2017

"It is one of the most significant pieces at the graphic level for me, as it reflects the strength, courage, determination and everything an image needs to transmit what the individual felt at that time. That of the person carrying his son, maybe in another context it may diminish its importance; yet it fills him with strength and vigor."

"Es una de las piezas más significativas a nivel grafico para mí, ya que refleja la fuerza, el coraje, la determinación y todo lo que una imagen necesita para poder transmitir lo que el individuo siente en ese momento. El que el personaje lleve cargando a su hijo, quizás en otro contexto le restaría importancia; sin embargo lo llena de fuerza y lo vigoriza."

CARLOMAGNO PEDRO MARTINEZ

FB: Carlomagno Pedro

Carlomagno Pedro Martínez, who uses as artist the name Carlomagno, lives in the Oaxaca village of San Bartolo Coyotepec, where he was born in 1965. He comes from a family of potters and is known in Mexico and beyond as the sculptor of figures and calaveras (skeletons) in the burnished black clay for which his village is famous. He began molding figures as a child and received artistic training when he was 18 at the Rufino Tamayo Workshop in the city of Oaxaca. This training allowed him to learn to bridge the gap between handcrafts/folk art and fine art, including print-making. He received the Premio Nacional de La Juventud Presidencia de la República in 1987 which led to a scholarship to study in the United States. In his work Carlomagno brings black humor. Like his famous predecessor, Guadalupe Posada, he uses a cast of skeletons and devils as foils for his social and political satire. His work has been exhibited in numerous individual and group shows in Mexico, the U.S. and Europe. In 2014, Carlomagno was awarded Mexico's National Prize for Arts and Sciences. He is one of the founders and currently the director of the Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca (MEAPO) in his hometown, a museum dedicated to the handcrafts of the state of Oaxaca, especially those in the Central Valleys region.

Carlomagno Pedro Martínez, quien usa como artista el nombre Carlomagno, vive en el pueblo de Oaxaca de San Bartolo Coyotepec, donde nació en 1965. Proviene de una familia de alfareros y es conocido en México y en el extranjero como el escultor de figuras y calaveras (esqueletos) en arcilla negra bruñida por la cual su pueblo es famoso. Comenzó a moldear figuras desde niño y recibió formación artística cuando tenía 18 años en el Taller de Rufino Tamayo en la ciudad de Oaxaca. Esta formación le permitió aprender a salvar la brecha entre artesanías/arte popular y bellas artes, incluyendo grabado. Recibió el Premio Nacional de La Juventud Presidencia de la República en 1987, que le otorgó una beca para estudiar en los Estados Unidos.

En su obra Carlomagno trae humor negro. Al igual que su famoso predecesor, Guadalupe Posada, usa un elenco de calaveras y diablos como símbolos para su sátira social y política. Su trabajo ha sido expuesto en numerosas exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos y Europa. En 2014, recibió el Premio Nacional de Artes y Ciencias de México, Carlomagno es uno de los fundadores y actualmente director del Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca (MEAPO) en su ciudad natal, un museo dedicado a las artesanías del Estado de Oaxaca, especialmente las de la región de los Valles Centrales.

AN OLD LOVE (UN VIEJO AMOR)

lithography (litografía); 27.5"x21"; image: 19.25"x12.75"

"My pieces are usually based on traditional characters of Oaxaca, on local legends and myths as well as mestizo religious traditions; also on local festivals and carnivals. My work usually includes black humor. Like Guadalupe Posada, I often use a cast of skeletons and devils as foils for my social and political satire."

"Mis piezas se basan generalmente en los caracteres tradicionales de Oaxaca, en leyendas y mitos locales así como tradiciones religiosas mestizas; también en festivales locales y carnavales. Mi trabajo generalmente incluye humor negro. Como Guadalupe Posada, a menudo uso un elenco de calaveras y diablos como láminas para mi sátira social y política."

DARÍO CASTILLEJOS

cartonclub.com.mx; caglecartoons.com; courierinternational.com;
cartoonmovement.com; FB: Dario Castillejos

Dario Castillejos was born in the City of Oaxaca, Mexico, October 1, 1974. He is currently president of Cartonclub S.A. of C.V. "The Latin Caricature Club", a contributor to the newspaper El Imparcial de Oaxaca, the magazine Foreign Affairs Latinoamérica, the weekly El Chamuco, as well as many online agencies.

Castillejos won several awards among them the State Award for Journalism and Information Benito Juárez García in Oaxaca in his editions of 1997, 1999 and 2005, the National Journalism Prize José Pagés Llergo in 2005, the National Prize for Journalism awarded by the Citizen's Council in Mexico, in 2012, 2014 and 2015, and the National Award "Faces of Discrimination Gilberto Rincón Gallardo". He also received the National Journalism Prize awarded by the Club of Journalists of Mexico in 2013. In 2011 he received the Grand Prix and the First Prize in the humor category in the 38th edition of the Humor International Salon in Piracicaba, Brazil, as well as The First Prize at the 5th Humor Salon in Patio, Brazil (ECOCARTOON) in 2012 and the first place at the third International Humor Contest "Sinaloa 2014" in Mexico. Castellijos has also received Honorable Mentions for his caricatures abroad in Greece, Portugal and Brasil. In 2009 he was part of the Cartooning for Reconciliation project, organized by the Parent's Circle Forum in support of Israeli-Palestinian reconciliation. In 2012 he illustrated the book "The political bestiary of Almohadazo" with Fernanda Tapia at Edition Planeta and in 2016 he published "Impressions of a blurred world" at Edition Almadía.

Dario Castillejos nació en la Ciudad de Oaxaca, México el 1º de Octubre de 1974. Actualmente es presidente de Cartonclub S.A. de C.V. "El Club De la caricatura Latina", colaborador del periódico El Imparcial de Oaxaca, la revista Foreign Affairs Latinoamérica y El semanario El Chamuco así como de varias agencias en línea.

Castillejos obtuvo el Premio Estatal de Periodismo e Información Benito Juárez García en Oaxaca en sus ediciones de 1997, 1999 y 2005, el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo en el 2005. En el año 2012 y 2014 y 2015 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Consejo Ciudadano en México, así como el premio Nacional "Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo". Recibió el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México en 2013, y en el año 2011, el Grand Prix y el Primer Premio en la categoría de humor en la edición 38ª del Salón Internacional del humor en Piracicaba, Brasil, así como el Primer Premio en el 5º Salón del Humor en Patio, Brazil (ECO-CARTOON) en 2012 y el primer lugar en el tercer Concurso Internacional

del Humor "Sinaloa 2014" en México. Castillejos ha recibido también Menciones Honoríficas para sus caricaturas en el extranjero en Grecia, Portugal y Brasil. En 2009 formó parte del proyecto Cartooning for Reconciliation, organizado por el Parent's Circle Forum en apoyo a la reconciliación Israelí-Palestina. En el 2012 ilustra el libro "El bestiario político del Almohadazo" junto a Fernanda Tapia en Editorial Planeta y en 2016 publica "Impresiones de un mundo desdibujado" en Editorial Almadía.

THE PACK (LA JAURÍA)

linocut (grabado en linóleo); 23.5"x44"; image: 15"x36"

"In 'The Pack', I express the reality that is present in all societies where the most vulnerable are prey to the evils engendered around them, putting at risk their life and the social peace. These evils range from diseases, epidemics, social vices up to the abuses of power; they are represented here by creatures that resemble dogs or racing birds."

"En 'La Jauría', expreso la realidad que se hace presente en todas las sociedades donde los más vulnerables son presa de los males que se engendran alrededor de ellos poniendo en riesgo la vida y la paz social. Estos males van desde las enfermedades, epidemias, los vicios sociales hasta los abusos del poder; son representados aquí por criaturas que asemejan perros o aves carreras."

ONEIRIC FISHING (PESCA ONIRICA)

linocut (grabado en linóleo); 14.75"x18.75"; image: 11.5"x15.5"

"This work refers to the constant dreaming of the one who migrates. In many towns in Mexico, mainly in the southeast, the exodus of people to the United States represents a constant uncertainty which for many means the search for better living conditions; but in many cases the migration process presents great challenges (exemplified here by the big fish in the manner of the biblical story of Jonah) ranging from the dangers encountered during the trajectory towards the nation of the North, the use and abuse exercised by the powers, or even the loss of life."

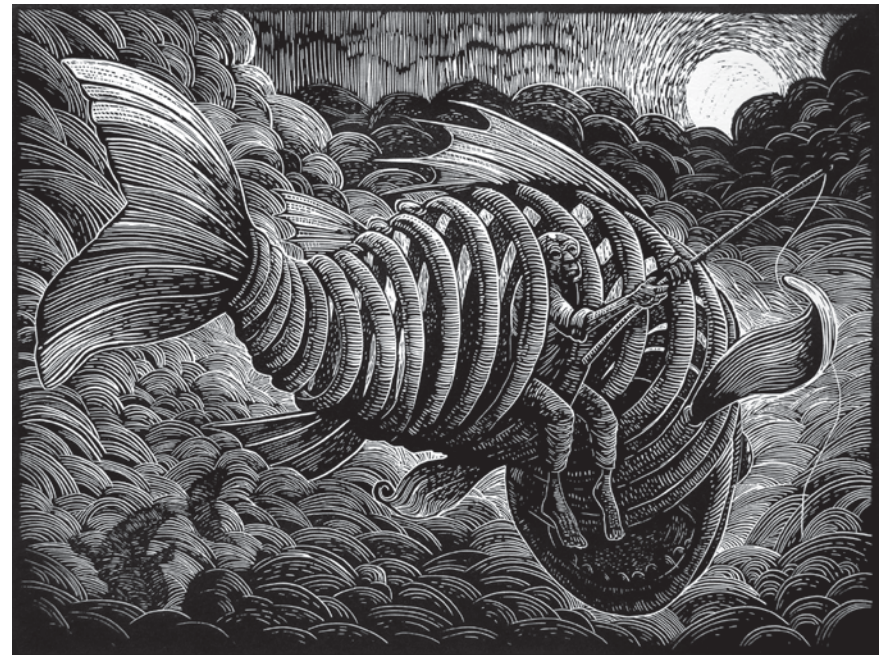
"Este trabajo hace referencia al ensueño constante del que emigra. En muchos pueblos de México, principalmente en el sureste, la expulsión de pobladores a Estados Unidos es una constante incierta que para muchos significa la búsqueda por mejorar la situación de vida, pero en muchos casos el proceso migratorio se presenta con grandes retos (ejemplificados aquí por el gran pez a la manera de la historia bíblica de Jonás) que van desde los peligros hallados en la trayectoria hacia la nación del Norte, el uso y abuso que ejercen los poderes fácticos o incluso la pérdida de la vida."

BLINDNESS (CEGUERA)

etching and china ink (grabado en metal y tinta china);
22"x29.75"; image: 15"x19.5"

"This work is based on the famous popular phrase "Raise crows and they will pull out your eyes", often used to refer to the bad influence that can be exercised in the breeding not only of children but of any project in which the limits of respect of subordinates is not clearly established or the influence of the figure of authority is negative, so, as they develop, they end up destroying, partially or totally their creator. The reference is a direct criticism of the omnipotent power that has created a bureaucracy that repeats its same vices but which at the same time keeps it functioning."

"En esta obra se toma como base la conocida frase del argot popular "Cria cuervos y te sacarán los ojos", usada frecuentemente para referirse a la mala influencia que se puede ejercer en la crianza, no solo de los hijos sino de cualquier proyecto en donde los límites de respeto de los subordinados no se establece claramente o la influencia de la figura de autoridad es negativa, por lo que al desarrollarse estos terminan por destruir, parcial o totalmente a su creador. La referencia es directamente una crítica al poder omnímodo que ha procreado una burocracia que repite sus mismos vicios pero que a la vez lo mantiene funcionando."

LUIS RENE CERVANTES

FB: Luis Rene Cervantes Rojas

Luis Rene Cervantes Rojas was born in the city of Oaxaca, Mexico. He is an orthodontist by profession, and has studied art at the school of Fine Arts of the Benito Juárez University and at the Emerald of the National Institute of Fine Arts. Rojas has held individual and collective exhibitions in various states of Mexico and in the United States. He currently works at the Rufino Tamayo Workshop and at the Bamboo Workshop in the City of Oaxaca.

Luis Rene Cervantes Rojas nació en la ciudad de Oaxaca, México. Es ortodontista de profesión, con estudios de arte en la escuela de Bellas Artes de la Universidad Benito Juárez y en la Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes. Rojas ha realizado exposiciones individuales y colectivas en diversos estados en México y en los Estados Unidos. Actualmente trabaja en el Taller Rufino Tamayo y el Taller Bambú en la Ciudad de Oaxaca.

CHAOS (CAOS)

lithography (litografía); 13.75"x19.5"; image: 11"x15"; 2017

"The current chaos in the oceans, big deposits of the world garbage."

"El caos actual en los océanos, grandes depósitos de la basura mundial."

CÉSAR CHÁVEZ

FB: Cesar Chavez; FB:Cooperativa Gráfica Oaxaca

César Chávez was born in Puebla, 1979. He is a graphic artist from Oaxaca, Mexico, specialized in wood, linoleum, glass and other forms of engraving and stamping. He studied at the School of Fine Arts in Oaxaca from 1998 to 2005; and received training at the workshop Gráfica Popular in Mexico City, at the printmaking workshop of the Polytechnic University of Valencia Spain, as well as at the printmaking workshop of Nagoya University of Arts in Japan in 2005 and 2006. Chávez has to his credit several individual exhibitions in Oaxaca, Puebla, Mexico City and the United States, and several collective exhibitions in Spain, Canada, the United Kingdom, Kenya, Taiwan, Germany, the United States, South Africa and Japan. In 2008 he received the XVI prize José Guadalupe Posada in Aguascalientes, Mexico; in 2009 Honorable Mention at the Seventh National Biennial of Printmaking and Painting Alfredo Zalce in Michoacán, Mexico; and in 2010 the Shinzaburo Takeda prize at the second Shinzaburo Takeda Biennial in Oaxaca, Mexico. He obtained the stimulus of young creators FOESCA in Oaxaca in 2008; in 2010 the scholarship for young creators of FONCA; and in 2011 the scholarship for creators over 30 years of FOESCAP in Puebla. In parallel Chávez has given workshops in painting and printmaking in Mexico, France and the United States. He has also worked with youth in a wide range of contexts producing large public art works and murals.

César Chávez nació en Puebla, 1979. Es un artista gráfico de Oaxaca, México, especializado en madera, linóleo, vidrio y otras formas de grabado y estampado. Cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes en Oaxaca desde 1998 a 2005; y se forma en el taller de la Gráfica Popular en la Ciudad de México, en el taller de grabado de la Universidad Politécnica de Valencia España, así como en el taller de grabado de Nagoya University of Arts en Japón durante 2005 y 2006. Chávez cuenta con varias exposiciones individuales entre Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Estados Unidos, y diversas exposiciones colectivas en España, Canadá, Reino Unido, Kenia, Taiwán, Alemania, Estados Unidos, Sudáfrica y Japón. En el 2008 Chávez recibió el XVI premio José Guadalupe Posada en Aguascalientes, México; en el 2009, la Mención Honorífica en la Séptima Bienal Nacional de Grabado y Pintura Alfredo Zalce en Michoacán, México; y en 2010 el premio Shinzaburo Takeda en la segunda bienal Shinzaburo Takeda en Oaxaca, México. Obtuvo el estímulo de jóvenes creadores el FOESCA en Oaxaca en 2008; en 2010 la beca jóvenes creadores del FONCA; y en 2011 la beca creadores mayores de 30 años FOESCAP en Puebla. Paralelamente Chávez ha impartido talleres de pintura y grabado en México, Francia y Estados Unidos. También ha trabajado con jóvenes en una amplia gama de contextos produciendo grandes obras de arte público y mural.

BAT AND SNAKE (MURCIÉLAGO Y SERPIENTE)
MONKEY AND SNAKE (MONO Y SERPIENTE)
 mdfcut (grabado en mdf); each 27.5"x19.5"; image: 23.5"x15.5"

FUNERAL
 linocut (grabado en linóleo); 27.5"x39.5"; 2016

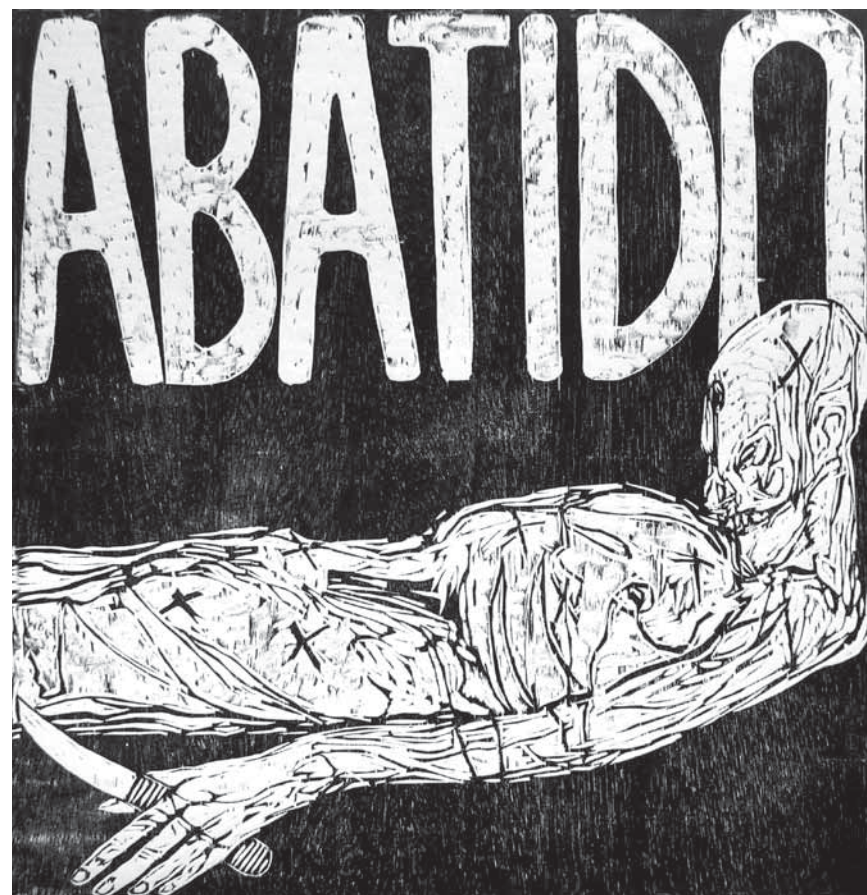
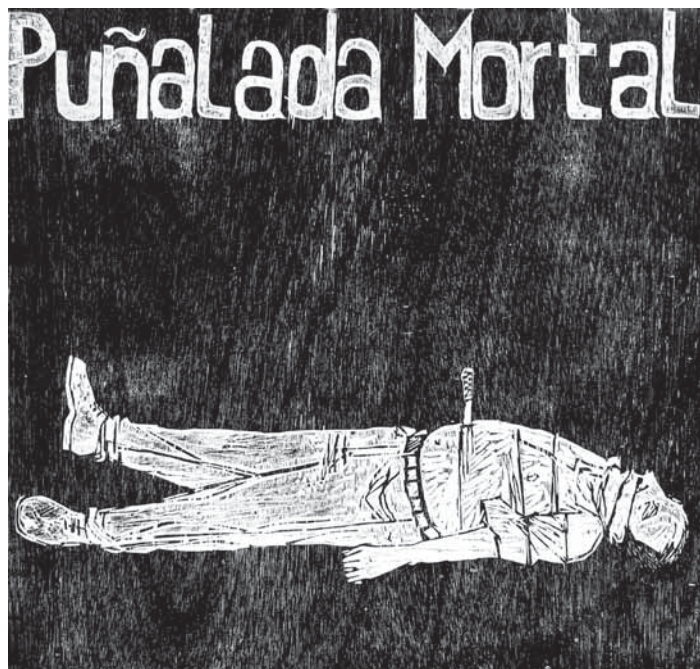
RABBIT (CONEJO)
 mdfcut (grabado en mdf); 27.5"x19.75"; image: 23.5"x15.5"

MAN WITH BIRD (HOMBRE CON PÁJARO)
 linocut (grabado en linóleo); 27.5"x19.5"; 2016

"My work is influenced by illustration, mystery novels, detective stories and expressionist films of the '20s, as well as by symbols of Mexican culture such as the skull, the maguey, masks, flora and fauna. I seek to create stories with different readings, generating dichotomies and multiplying the feeling and meanings that are derived from the images, thus opening a space of reflection for the affectivity of the spectators."

"Mi trabajo está influenciado por la ilustración y la novela negra, la nota policíaca y las películas expresionistas de los años '20, así como también por símbolos de la cultura mexicana como lo son la calavera, el maguey, las máscaras, la flora y fauna. Busco crear historias con diferentes lecturas, generando dicotomías y multiplicando el sentido o significados que se desprenden de las imágenes, abriendo así un espacio de reflexión para la afectividad de los y las espectadoras."

MACABRE FINDING (MACABRO HALLAZGO)
DEADLY STAB (PUÑALADA MORTAL)
SLAUGHTERED (ABATIDO)

woodcut (xilografía); each 27.75x27.5"; image: 23.5"x23.5"

"Project carried out through the scholarship of young creators of FONCA, Puebla. Illustration of police notes. Are part of a series with a total of 30 images."

"Proyecto realizado por medio de la beca jóvenes creadores del FONCA, Puebla. Ilustración de la nota policiaca. Son parte de una serie de un total de 30 imágenes."

EDITH CHÁVEZ

FB: Edith Chavez; FB: Burro Press

One of the characteristics in the process of Edith Chávez's work is to burn the wood; it gives the fire an important role since it becomes an indispensable tool that provides a particular characteristic to her work, showing the nature of the wood in each print. Each plate has its own shapes, textures, knots, veins, which do not repeat themselves, like fingerprints. Her process does not pretend to eliminate the elements that the wood already has, only to add to them.

Una de las características en el proceso del trabajo de Edith Chávez es quemar la madera; es allí donde el fuego adquiere importancia ya que es una herramienta indispensable que da una característica particular a su trabajo, y nos muestra la naturaleza de la madera en cada estampa. Cada placa tiene formas, texturas, nudos, vetas, que no se repiten como las huellas digitales. Su proceso no pretende anular la propuesta que ya tiene la madera, solo se acopla a ella.

DRAGON-FLY (LIBELULA) COCOON (CAPULLO)

etching and aquatint (aguafuerte y aguainta);
each 15"x14.75"; image: 11.75"x11.5"; 2016

"In 'Dragon-fly' and 'Cocoon' I represent myself as characters located in a kind of limbo between light and darkness combined with organic elements, showing an analogy between the repulsion of a dead animal and the fragility of flowers."

"En 'Libelula' y 'Capullo' me autorretrato en personajes situados en una especie de limbo entre la luz y la oscuridad combinados con elementos orgánicos, ellos muestran una analogía entre lo repulsivo de un animal muerto y la delicadeza de las flores."

ALBERTO CRUZ

FB: Alberto Cruz; FB: Burro Press

The work of Alberto Cruz is narrative, each piece telling us a world of possibilities, focused on childhood and innocence, using a line pure and simple. The scenes depicted are playful and mysterious. Cruz gives an important role to drawing and its possibilities. His main reference is child illustration in which he finds his own language to create his work.

La obra de Alberto Cruz es narrativa, cada pieza nos cuenta un mundo de posibilidades, se centra en la infancia, la inocencia, su línea es pura y simple. Son escenas lúdicas, misteriosas. Se percibe un gran interés del dibujo y sus posibilidades. Su referencia principal es la ilustración infantil en el cual Alberto Cruz encuentra un lenguaje personal para crear su obra.

JUAREZ

linocut (grabado en linóleo); 15"x22"; image: 11"x14"; 2016

"I retake the only political symbol Benito Juárez, who is seen without resentment by the Mexican population, and represent him like a giant tied, captured, incapable of generating any legal act, such as retribution to his own subjects who maintain him in that conjuncture."

"Retomo el único símbolo político Benito Juárez, quien es visto sin resentimientos por la población mexicana, y lo represento como un gigante atado, capturado, incapaz de generar un acto legal como retribución a sus mismos súbditos que lo mantienen en esa coyuntura."

JOSÉ CRUZ

FB: Jose Cruz

José Cruz Sánchez was born in Pinotepa de Don Luis, Oaxaca in 1993. Currently he is a student at the school of Fine Arts of UABJO and a scholarship recipient, in lithography, of Taller Rufino Tamayo in the city of Oaxaca.

Cruz had two individual exhibitions in the city of Oaxaca and several collective exhibitions nationally and internationally.

José Cruz Sánchez, nació en Pinotepa de Don Luis, Oaxaca en 1993. Actualmente es estudiante de la Licenciatura en artes plásticas y visuales de la UABJO, y becario en el área de litografía del Taller Rufino Tamayo de la ciudad de Oaxaca. Cruz ha contado con dos exposiciones individuales en la ciudad de Oaxaca y varias exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional.

NÚNII TATAA, NUNII NDIXI?

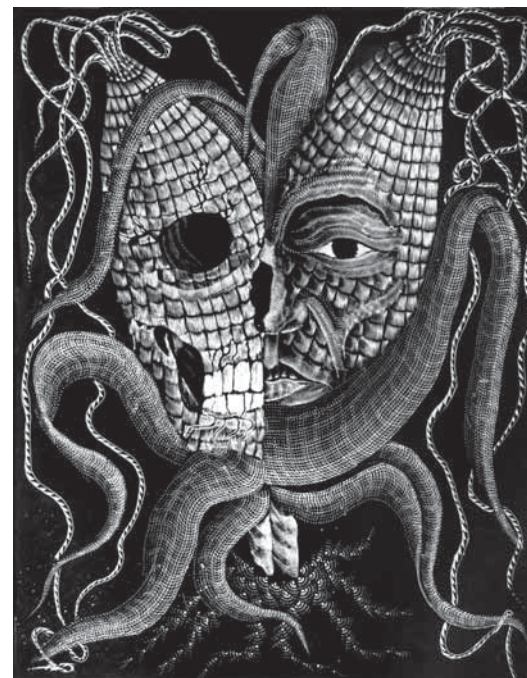
(NATIVE CORN OR GENETICALLY MODIFIED CORN?)

(MAÍZ NATIVO O MAÍZ TRANSGÉNICO?)

lithography (litografía); 15"x14.5"; image: 11"x8.5"; 2015

"This work arises from a plot to defend the native corn and protest foreigners to Mexico who want to introduce Genetically Modified corn to the state of Oaxaca; and in support of Francisco Toledo's protest proposal."

"Esta obra surge a partir de un complot de defender al maíz nativo y hacer protesta hacia las personas externas del país de México que tenían la idea de introducir el Maíz Transgénico al estado de Oaxaca y como apoyo a la propuesta de protesta del maestro Francisco Toledo."

YOSHIE DOMINGUEZ

Yoshie Domínguez was born in the city of Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Mexico, in 1986. He studied at the Faculty of Languages of the Autonomous University "Benito Juárez" of Oaxaca from 2007 to 2012; however, his artistic taste and his need for communicating ideas, thoughts, feelings and concerns led him to embark in a second career, the Bachelor of Fine Arts at the Faculty of Fine Arts of the same university, that he concluded in 2016. Domínguez' main area of interest is printmaking, due to the many possibilities it offers and the ability to reproduce prints. He has participated in state, national and international collective exhibitions. Tamayo Workshop

Yoshie Domínguez nace en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, en 1986. Cursa sus estudios de nivel superior en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca de 2007 a 2012; sin embargo, su gusto artístico y la necesidad de comunicación de ideas, pensamientos, sentimientos e inquietudes lo llevan a cursar una segunda carrera, la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Facultad de Bellas Artes de la misma universidad, estudios que concluye en 2016. La principal área de interés de Domínguez es el grabado, debido a las posibilidades que esta disciplina ofrece y las potencialidades de la reproducción de estampas. Ha participado en exposiciones colectivas estatales, nacionales e internacionales.

LA PIÑATA

neolitecut (grabado en relieve, placa de neolite);
11.25"x15"; image: 7.75"x11.75"; 2015

THE VIOLENT IS THE STATE (EL VIOLENTO ES EL ESTADO)

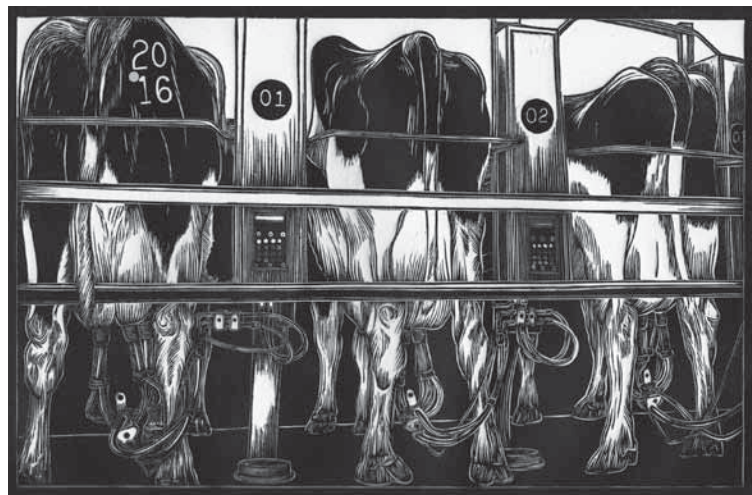
silkscreen (serigrafía); 15"x11"; 2015

"La Piñata' and 'The Violent Is the State' are a representation of the injustices in the political and social context that is lived in Mexico as seen from my perspective."

"La Piñata' y 'El violento Es el Estado' son una representación de las injusticias en el contexto político y social que se vive en México visto desde mi perspectiva."

MILKING PARLOUR GREENHOUSE EFFECT

neolitecut (*grabado en relieve, placa de neolite*);
11.25"x15"; image: 7.5"x11.5"; 2016

"My prints 'Milking Parlour' and 'Greenhouse Effect' denounce injustices, but in this context, committed against other living beings with whom we share the environment and against the environment itself."

"Mis obras 'Milking Parlour' y 'Greenhouse Effect' denuncian injusticias, pero en este contexto cometidas contra otros seres vivos con los que compartimos el medio ambiente y contra ese mismo medio ambiente."

XABIER R. GONZALES

FB: Xavier R. Gonzalez

Xabier R. Gonzales is an Oaxacan artist addicted to art since childhood. He has experimented with various techniques such as drawing, oil, watercolor, acrylic. Since 2014, he has been a member of the Rufino Tamayo graphic arts workshop. With his surrealist art of social protest Gonzales has participated in different state, national and international exhibitions. Tamayo

Xabier R. Gonzales es un artista oaxaqueño adicto al arte desde niño. Ha experimentado con diversas técnicas como son dibujo, óleo, acuarela, acrílico. A partir de 2014 ingresa al taller de artes gráficas Rufino Tamayo. Con su arte surrealista de protesta social Gonzales ha participado en diferentes exposiciones estatales, nacionales e internacionales.

EROTIC DREAMS OF A MILLENIAL TREE (SUEÑOS ERÓTICOS DE UN ARBOL MILENARIO)

woodcut (*xilografía*); 11"x15"; image: 7.75"x9.5"; 2015

"An agonizing forest trying to forget its disaster through an erotic fantasy."

"Un bosque agonizante tratando de olvidar su desastre a través de una fantasía erótica."

FECUNDATION (FECUNDACIÓN)

etching (*agua fuerte*);
17.25"x15"; image:
12"x10.5"; 2015

"The creation of human beings sprouting from a flower showing that we share the same essence of life. No to the destruction of forests."

"La creación del ser humano brotando de una flor mostrando que somos la misma esencia de la vida. No a la destrucción de los bosques."

ILLICIT ENRICHMENT - AVARICE (ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO - AVARICIA)

woodcut (*xilografía*); 27.5"x35.5"; image: 24"x32"; 2015

"Corruption is everywhere, murdering people for the ambition to accumulate more money and power."

"La Corrupción está por todos lados, asesinando personas por la ambición de acumular más dinero y poder."

FUCKING MEXICAN STATES (ESTADOS JODIDOS MEXICANOS)

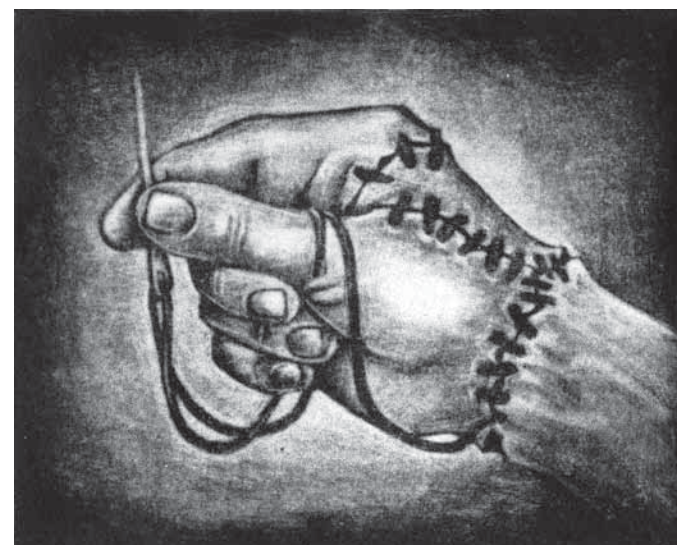
neolitecut
(*suelografía*);
19.75"x16";
image: 15"x13"; 2015

"A protest against corruption, injustice and violence that prevails in Mexico, our country."

"Una protesta contra la corrupción, la injusticia y la violencia que impera en México, nuestro país."

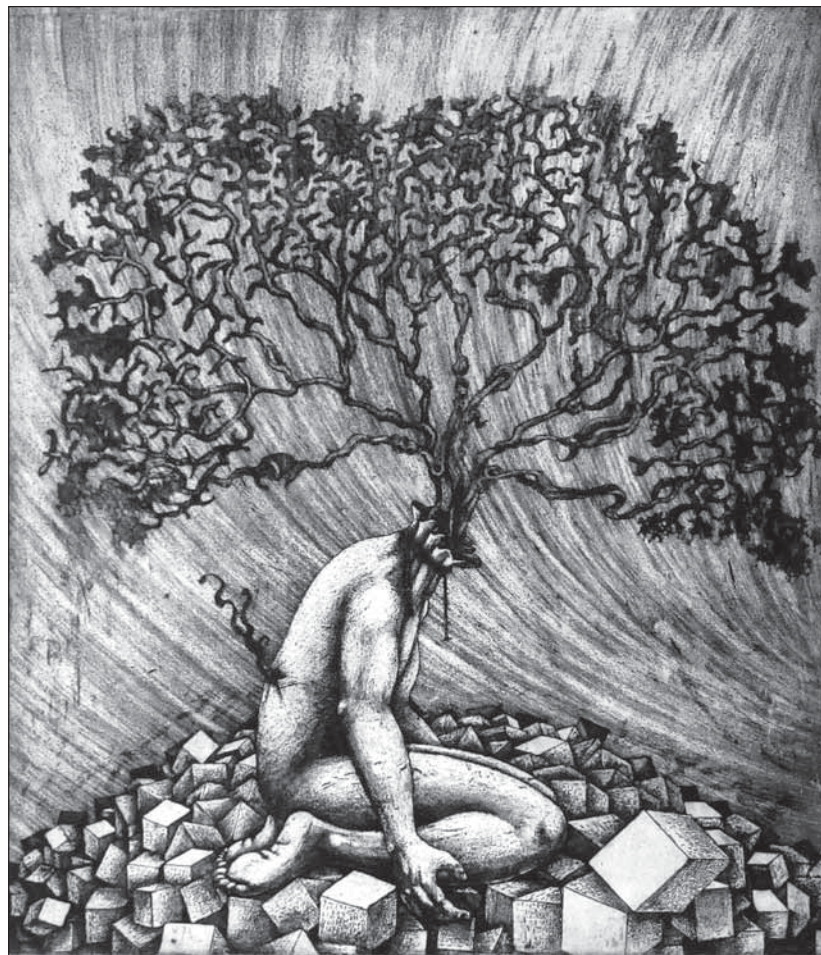
"An end to a stage of aggression and violence and a search for a new path."

"Un fin a una etapa de agresión y violencia y la búsqueda de un nuevo camino."

CLOSING MY WOUNDS (CERRANDO MIS HERIDAS)

mezzotint (*mezzotinta*); 8.5"x10"; image: 4.5"x6"; 2016

LOSING IT FOR YOU (PERDIENDO LA CABEZA POR TI)

etching (agua fuerte); 27.5"x22"; image: 21"x18"; 2016

"An agonizing humanoid in a destroyed place giving life to a new being, a tree, hidden inside him."

"Un humanoide agonizante en un lugar destruido dando vida a un nuevo ser, un árbol, oculto en su interior."

MARIO GUZMÁN

FB: Mario Guzmán

Mario Guzmán Olivares was born in Cordova, Veracruz in 1975. He began his professional studies in Oaxaca in 1993 at the school of fine arts. On 3 occasions, from 1994 to 2006, he received scholarships to develop projects.

He participated in a print exchange between Spain, Japan and Oaxaca, Mexico from 2004 to 2006. Guzman was a founder of the ASARO Collective in 2006. Currently he has a workshop to teach fine arts to young people who come from poor communities in Oaxaca.

Mario Guzmán Olivares, nació en Cordova, Veracruz en 1975. Inicio sus estudios profesionales en Oaxaca en la escuela de arte en 1993. En 3 ocasiones, 1994-2006, recibió becas para desarrollar proyectos. Participó en un intercambio gráfico España-Japón-Oaxaca, México en 2004 al 2006. Fue fundador del Colectivo ASARO en 2006. Actualmente cuenta con un taller para impartir talleres de artes plásticas a jóvenes que provienen de comunidades pobres de Oaxaca.

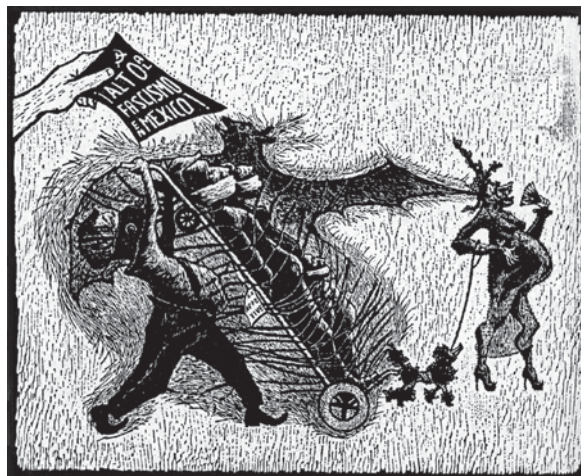

"Since there are visible cases of pedophilia and sexual abuse by the" heroic "Mexican army, I joined these two characters together in a disturbing scene."

"A partir que se visibilizan casos de pederastia y abusos sexuales por parte del "heroico" ejército mexicano, uno estos dos personajes en una escena perturbadora."

UNTITLED (SIN TÍTULO)

silk screen (serigrafía); 17 3/4"x13 3/4"; image: 14.25"x10.5"; 2016

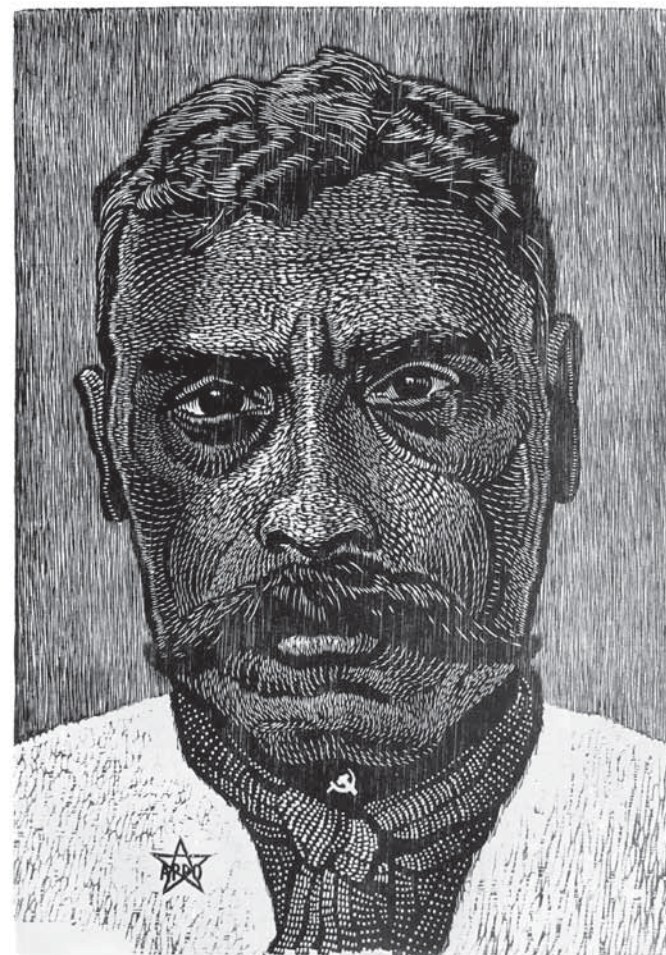

**STOP
FASCISM
IN MEXICO
(ALTO AL
FASCISMO
EN MEXICO)**

woodcut
(xilografía);
8.75"x10"; image:
5.5"x6.75"; 2008

"In recent years, the Mexican government has committed much more money to the army than to education, in order to contain resistance struggles, in the face of labor exploitation, the looting and robbery of natural resources. Currently in Mexico there is no respect of human rights..."

"En los últimos años el gobierno mexicano ha destinado mucho más dinero al ejército que a la educación, para contener la luchas de resistencia, ante la explotación laboral, saqueo y robo de recursos naturales. Actualmente en México no hay respeto de los derechos humanos..."

"Emiliano Zapata, revolutionary hero of the Mexican Revolution at the beginning of the 19th century, defender of the interests of the peasant, inspired by the theme 'land and freedom'"

"Emiliano Zapata, héroe revolucionario de la revolución mexicana a inicios del siglo XIX, defensor de los intereses del campesinado, inspirado en tema 'tierra y libertad'"

ZAPATA

woodcut, 2 colors (xilografía, dos tintas); 35.25x24.5"; image: 30"x21.5"; 2007

**AT SEA LIFE TASTES BETTER
(EN EL MAR LA VIDA ES MAS SABROSA)**

woodcut (xilografía); 27.5"x31.5"; 2012

"Representation of the ruling class of this capitalistic system, which enjoys the fruit of others by means of exploitation, and becomes dehumanized as a result."

"Representación de la clase dominante de este sistema capitalista, goza del fruto ajeno por medio de la explotación donde se deshumaniza a partir de este hecho."

SOCIAL CLASSES (CLASES SOCIALES)

woodcut (xilografía); 22.5"x14.75"; image: 17"x10.75"; 2011

"While the exploited works, the exploiter enjoys..."

"Mientras trabaja el explotado, el explotador disfruta..."

MIGRANTS (MIGRANTES)

woodcut, 2 colors (xilografía, dos tintas); 27.25"x21.5"; image: 19.5"x16"; 2012

"The theme of this print is a problem from which our country suffers, namely migration, in an attempt to solve basic needs. On this road one faces death."

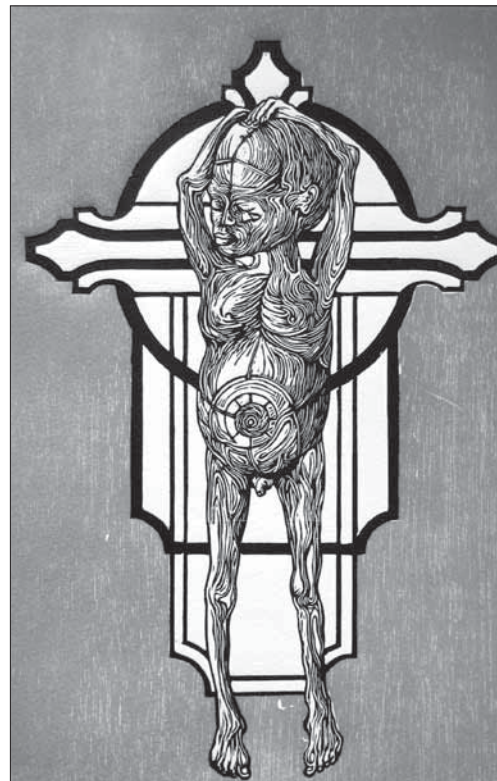
"El tema de la obra refleja un problema que sufre nuestro País denominado migración, en la búsqueda de resolver las necesidades básicas, en este camino se enfrenta uno a la muerte."

DANIEL HERNANDEZ

FB: Daniel Hernández (Daniel Luis Hernandez)

Daniel Hernandez, born in Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Mexico, March 31, 1995, is pursuing a degree in Fine Arts at the School of Fine Arts UABJO, majoring in printmaking. Hernandez has participated in various print shows including the display of the print portfolio "The Killing Image of an Identity", at the Graphic Arts Institute of Oaxaca, IAGO, 2015. In 2016 he was selected in the Fifth National Biennial of Graphic Arts Shinzaburo Takeda, Oaxaca.

Daniel Hernandez nació en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, México, 31 de marzo, 1995. Estudia la Licenciatura En Artes Plásticas y Visuales de la Escuela de Bellas Artes UABJO, con la especialidad de gráfica. Ha participado en muestras de grabado tales como; presentación de la carpeta gráfica "La Matanza Imagen de una Identidad", en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO, 2015. Y seleccionado en 2016 a la Quinta Bienal Nacional De Artes Gráficas Shinzaburo Takeda, Oaxaca.

"My print addresses the issue of religion and the hypocrisy that exists about life, the contradiction between what is preached and the actions, taking into account the conditions of countries in extreme poverty, the famine and deaths caused by starvation. It shows the decay of a society concerned with material good and not with life."

"Mi grabado aborda el tema de la religión y la hipocresía que existe sobre la vida, la contradicción entre lo que se predica y las acciones, tomando en cuenta las condiciones de países en pobreza extrema, la hambruna y las muertes por inanición, muestra la decadencia de una sociedad preocupada por el bien material y no por la vida."

CRUCIFIXION (CRUCIFIXIÓN)

linocut (grabado en linóleo); 15"x11"; image: 11.5"x7.75"; 2015

MONUMENT TO JUAREZ (MONUMENTO A JUAREZ)

linocut (grabado en linóleo); 10"x13.75"; image: 7.75"x11.75"; 2016

"In Oaxaca, the constant struggle of teachers is synonymous with a people in resistance, involving teachers, workers, merchants and artists all united for a common purpose. In this case the image of Benito Juárez is of great symbolic value as it represents an amalgam of the ideology of a people that manifests its nonconformity, and at the same time the tragedy to be expected, represented here by dead birds and by objects hung in the manner of a sacrifice."

"En Oaxaca la constante lucha magisterial es sinónimo de un pueblo en resistencia, que involucra tanto a maestros, obreros, comerciantes y artistas unidos por un fin en común. En esta situación la imagen de Benito Juárez es de gran valor simbólico pues representa una amalgama de la ideología de un pueblo que manifiesta su inconformidad, en donde la tragedia es de esperarse y se encuentra representada por aves muertas y objetos colgados a manera de sacrificio."

SERGIO HERNANDEZ

Sergio Hernández was born in Huajuapán de León, Oaxaca in 1957. As a child, his family migrated to Mexico City in search of opportunities. After completing several jobs, at age 16 he entered the National School of Fine Arts at the San Carlos Academy (1973 to 1974) and later the National School of Painting, Sculpture and Engraving "La Esmeralda", Mexico City, where he studied from 1975 to 1981. In 1987 he emigrated to Paris, and the following year returned to Oaxaca, where he lived until 2006, when he decided to leave the state because of the Oaxaca Teachers Conflict pledging not to return until Ulises Ruiz the then governor, had left. He has now returned to Oaxaca where he lives. Hernández has distinguished himself in painting, sculpture and printmaking. He has received several awards and prizes, including in 2014, the René Portocarrero international award, from the union of writers and artists from Cuba, Havana; in 2006, the Official Cross of the Order of Isabel the Catholic, Embassy of Spain in Mexico, México City; and from 1994 to 1997, the scholarship, Artistic Creator of the National System of Art Creators, National Fund for Culture and Arts, Mexico City. Hernández has participated in many individual and collective exhibitions in galleries and museums in Mexico and throughout the world, including the United States, France, Italy, Spain, Germany, Belgium, Switzerland, Brazil, Colombia, Cuba ... His works are in numerous Museums In Mexico, Spain, the United States, Germany, Italy ...

Sergio Hernández nació en Huajuapán de León, Oaxaca en 1957. Cuando era niño, su familia emigró a la ciudad de México en búsqueda de oportunidades. Luego de desempeñar varios empleos, a los 16 años ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Academia de San Carlos (1973 a 1974) y posteriormente en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", Ciudad de México, donde estudió de 1975 a 1981. En 1987 emigró a París, y año siguiente volvió a Oaxaca, en donde residió hasta el 2006, año en que decidió salir del estado a causa del Conflicto magisterial de Oaxaca y dijo que no volvería hasta que Ulises Ruiz dejara la Gobernación. Ahora ha regresado a Oaxaca donde vive.

Hernández se ha distinguido in pintura, escultura y gráfica. Ha recibido varias distinciones y premios, incluyendo en 2014, el Premio internacional René Portocarrero, Otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, La Habana; en 2006, la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, Embajada de España en México, Ciudad de México; y de 1994 – 1997, una Beca, Creador Artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Ciudad de México. Hernández ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías y museos en México y a través del mundo, incluyendo Estados Unidos, Francia, Italia, España, Alemania, Bélgica, Suiza, Brasil, Colombia, Cuba... Sus obras están en numerosos museos en México, España, Estados Unidos, Alemania, Italia...

"In Oaxaca and for its indigenous tribes, circus-like performances permeate every day's life and are part of the culture. The theme of the circus is often addressed by artists in their work."

"En Oaxaca y por sus tribus indígenas, las actuaciones casi circenses se impregnan en la vida cotidiana y forman parte de la cultura. El tema del circo es a menudo tratado por los artistas en sus trabajos."

CIRCUS (CIRCO)

etching (aguafuerte); 21"x24.5"; image: 15.5"x19.25"

UNTITLED (SIN TITULO)

etching (aguafuerte); 18.5"x24.5"; image: 9"x15.5"

"In his work Sergio Hernández delineates grotesques of his imagination that meld human, insect, animal and crustacean features. They interact and copulate and populate the world. They link him and the viewer to his indigenous roots."

"En su obra Sergio Hernández delinea formas grotescas de su imaginación que fusionan rasgos humanos, insectos, animales y crustáceos. Ellos interactúan y copulan y pueblan el mundo. Lo vinculan a él y al espectador a sus raíces indígenas."

JOSÉ SILVERIO HERRERA

FB: José Silverio Herrera

José Silverio Herrera López is a native of Oaxaca de Juárez. He is studying for a Bachelor's degree in Fine Arts at the Autonomous University of Oaxaca. Silverio is mainly involved in drawing and printmaking and he currently collaborates at the Print workshop Gabinete Grafico.

José Silverio Herrera López es originario de Oaxaca de Juárez. Estudia la Licenciatura en artes plásticas y visuales en la Universidad Autónoma de Oaxaca. Se dedica principalmente al dibujo y el grabado y actualmente colabora en el taller de grabado Gabinete Gráfico.

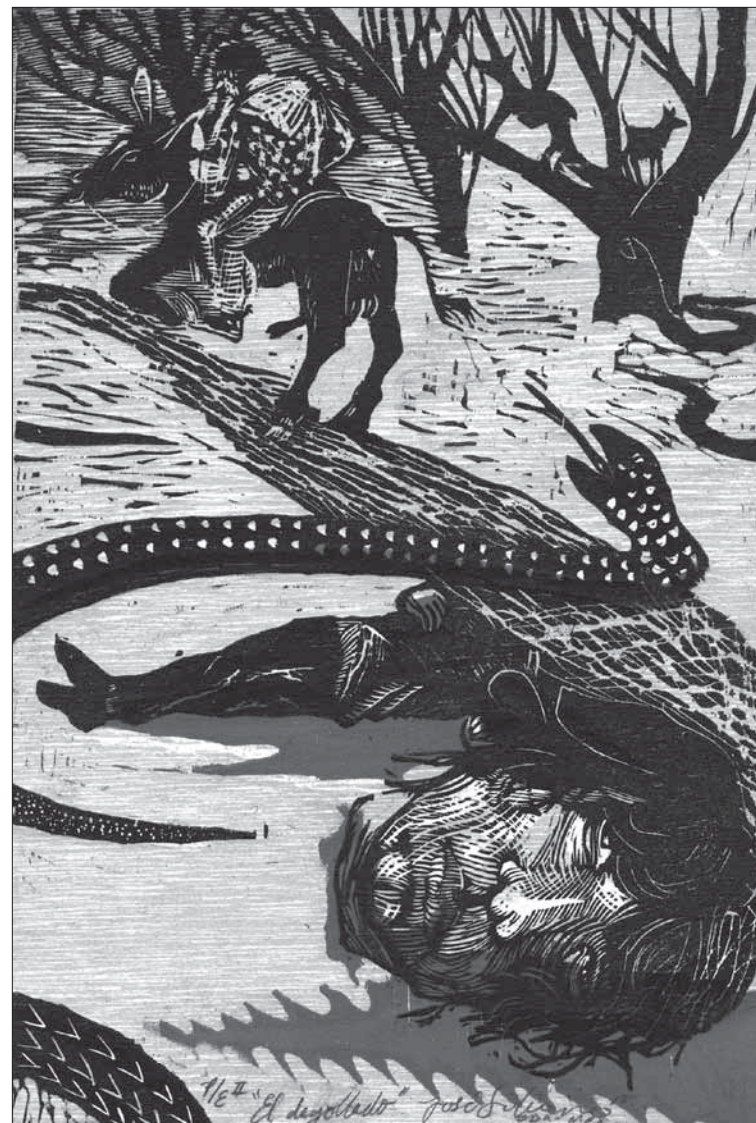

THE GOD OF THE PESO (EL DIOS DEL PESO)

woodcut (xilografía); 15"x11"; image: 13.25"x8.25"; 2012

"The image shows a big procession, Enrique Peña Nieto being carried, all the religious fanaticism of Mexicans put in the hands of money and ill-will."

"En la imagen se muestra una gran procesión, donde van cargando a Enrique Peña Nieto, todo el fanatismo a la religión de los Mexicanos puesto en las manos del dinero y mala voluntad."

THE BEHEADED (EL DEJOLLADO)

woodcut (xilografía); 11"x7.5"; 2015

"The image shows a severed head (my self-portrait) as a symbol of what is happening in many parts of the national territory, and as a way to impose fear on citizens."

"En la imagen se muestra una cabeza cortada (autorretrato) como símbolo de lo que pasa en muchas partes del territorio nacional, y como forma de imponer temor a los ciudadanos."

JUAREZ AND THE MARMOT (JUAREZ Y LA MARMOTA)

drypoint (*punta seca*); 15"x11"; image: 8.5"x5.5"; 2016

"The image is of a Marmot (large puppet) used in the fiestas of the city. I use Benito Juárez as another symbol of the fiesta, which interferes with the popular of the city."

"La imagen es una Marmota que se utiliza en las calendas de la ciudad. Utilizo a Benito Juárez como otro símbolo de fiesta, que interfiere en lo popular de la ciudad."

THE NEW REPUBLIC (LA NUEVA REPÚBLICA)

woodcut (*xilografía*); 11"x7.5"; 10"x13.75"; image: 7.75"x11.75"; 2017

"In the image Benito Juárez is seen with the attire of a warrior eagle, who as a national shield and in the form of an offering, takes the head off a government snake."

"En la imagen se encuentra a Benito Juárez con atavíos de un guerrero águila, el cual a modo de escudo nacional y en forma de ofrenda quita la cabeza a una serpiente del gobierno."

THE LEGEND OF MEZCAL III (LA LEYENDA DEL MEZCAL III)

woodcut (*xilografía*); 11"x7.5"; image: 9.75"x6.25"; 2017

"The image is part of a series that has pre-Columbian references with ideas that I associate with mezcal, nocturnal animals, sex, the legend of Mayahuel, death, the offering."

"La imagen forma parte de una serie que tiene referencias precolombinas con ideas que tomo en relación al mezcal, los animales nocturnos, el sexo, la leyenda de Mayahuel, la muerte, la ofrenda."

RAÚL HERRERA

FB: Raúl Herrera Rodríguez

Raúl Herrera was born in Mexico City in 1941. He studied painting, architecture, aesthetics and art psychology. In 1961 he traveled to Europe for the first time and lived in Paris, Rome, London, Brussels and Ibiza. He exhibited individually in several galleries of these countries. In 1963 he was accepted into the National School of Fine Arts in Paris and later entered the Academy of Art Michele Angelo and Central School of Arts (Rome and London). He returned to Mexico City in 1966 and exhibited at the House of Culture of Aguascalientes and the Palace of Fine Arts. In 1973 he received the Acquisition Prize of the National Salon of Fine Arts Painting. He participated in various group exhibitions with the generation of the Rupture. He has presented more than 50 individual exhibitions both in Mexico and abroad, among them in the Museum of Modern Art (1973 and 1986), in Mexico City. In 1993 Herrera settled in the city of Oaxaca. He has been a three-time Fellow of the National System of Art Creators and has been a juror and tutor of FONCA, Program of Young Creators at state and national levels. He has taught painting and drawing classes at the School of Fine Arts of UABJO, of which he is also the co-founder along with the maestro Shinzaburo Takeda.

Raúl Herrera nació en la Ciudad de México en 1941. Realizó estudios de pintura, arquitectura, estética y psicología del arte. En 1961 viajó a Europa por primera vez y vivió en París, Roma, Londres, Bruselas y Ibiza. Expuso de manera individual en varias galerías de esos países. En 1963 fue aceptado en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y posteriormente ingresa a la Academia de Arte Michele Angelo y Central School of Arts (Roma y Londres). Regresa a la Ciudad de México en 1966 y expone en la Casa de Cultura de Aguascalientes y en el Palacio de Bellas Artes. En 1973 recibe el Premio de Adquisición del Salón Nacional de Pintura de Bellas Artes. Participa en diversas exposiciones colectivas con la generación de la Ruptura. Ha presentado más de 50 exposiciones individuales tanto en México como en el extranjero, entre ellas en el Museo de Arte Moderno (1973 y 1986), en la Ciudad de México. En 1993 Raúl Herrera se establece en la ciudad de Oaxaca. Ha sido becario en tres ocasiones del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha sido jurado y tutor del FONCA, Programa de Jóvenes Creadores a nivel estatal y nacional. Ha impartido clases de pintura y dibujo en la Licenciatura en Artes Visuales de UABJO, de la cual es además cofundador junto con el maestro Shinzaburo Takeda.

"My 2 prints are part of a book I did about the end of our times."

"Mis 2 monotipos son parte de un libro que hice sobre el final de nuestros tiempos."

ETERNAL FIGHT (LUCHA ETERNA)

monotype (monotipo); 24"x31.5"; image: 17"x22"

THE REVOLT (LA REVUELTA)

monotype (monotipo); 25"x31"; image: 19.25"x24.5"

J-PAW

FB: Nathan Cabrera (J-Paw Art)

Mexican painter and self-proclaimed environmentalist, J-Paw was born Nathan Cabrera in a little beach community in South Mexico. He currently resides between the Mexican coast and the city of the arts Oaxaca. He inherited the nickname "J-Paw" when he used to work as a henna tattoo artist on Venice Beach's boardwalk. Having spent 8 years in Los Angeles, California, had a great impact on both his life and work. A new culture, a new language, new sources of inspiration, it is there on the boardwalk a reminder of his local Zipolite Beach, learning techniques ranging from wood carving to spray paint, observing diverse styles of artist and street performance, that the idea to pursue art full-time came to mind. Back in his native Mexico, he combines his love for historical figures and recycling, using corn and rice paper and acrylic/oil paint for remembering iconic figures of his cultural heritage, the dear musical legend and the great idealist of our time.

Pintor mexicano y autoproclamado ambientalista, J-Paw nació como Nathan Cabrera en una pequeña comunidad de playa en el sur de México. Actualmente reside entre la costa mexicana y la ciudad de las artes Oaxaca. Él heredó el apodo de "J-Paw" cuando solía trabajar como un tatuador de henna en el paseo marítimo de Venice Beach. Habiendo pasado 8 años en Los Ángeles, California, tuvo un gran impacto tanto en su vida como en su trabajo. Una nueva cultura, un nuevo lenguaje, nuevas fuentes de inspiración, es allí en el paseo marítimo de Venice, un recordatorio de su playa local de Zipolite, aprendiendo técnicas que van desde la talla de madera hasta la pintura en aerosol, observando diversos estilos de artista y ejecución callejera, que la idea de perseguir el arte a tiempo completo le vino a la mente. De regreso en su México natal, combina su amor por las figuras históricas y el reciclaje, utilizando papel de maíz y papel de arroz y pintura acrílica/aceite para recordar figuras icónicas de su patrimonio cultural, la querida leyenda musical y el gran idealista de nuestro tiempo.

EEZL

lithography (*litografía*); 14"x17.75"; image: 10.5"x13.5"; 2016

"My print is about the Zapatista Army of National Liberation. With unity and determination a change for the best will occur."

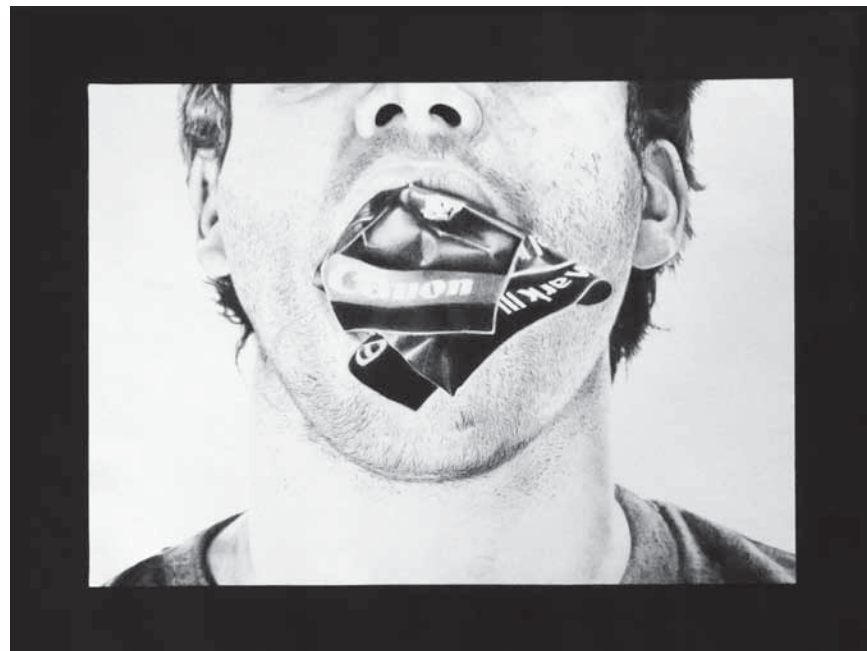
"Mi grabado es sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Con unidad y determinación se producirá un cambio para lo mejor."

NELSON MEDINA

FB: Nelson Medina

Nelson Medina (Mexico, 1986), has a degree in Fine Arts. Since 2014 he has maintained two lines of research: the construction of identity based on the image and the relationship between the natural and the artificial. His work is of an exceptional realism and has been shown in the country in certain museums such as MUPO (Museo de los Pintores Oaxaqueños), Museo Alfredo Zalce in Morelia, Michoacán, in various exhibitions, as well as abroad (an individual exhibition "Espacio Vital", 2008, in Nagoya, Japan). Medina has collaborated in the tribute to Andrés Henestrosa in the "Casa Colón", part of the festivities of the Latin American Cultural Autumn in Huelva, Spain (2008). In the year 2013, his first public work, a large format painting, "Espinal, art, creation and contemporaneity", was inaugurated for the House of Culture of El Espinal, Oaxaca.

Nelson Medina (México, 1986), es licenciado en Artes Plásticas y Visuales. Desde el 2014 mantiene dos líneas de investigación: la construcción de la identidad a partir de la imagen y la relación de lo natural versus lo artificial. Su obra es de un realismo excepcional y ha sido mostrada en el país en algunos museos como el MUPO (Museo de los Pintores Oaxaqueños), Museo Alfredo Zalce en Morelia, Michoacán, en diversas muestras así como en el extranjero (una exposición individual "Espacio Vital", 2008, en Nagoya, Japón). Medina ha colaborado en el homenaje a Andrés Henestrosa en la "Casa Colón", dentro de las festividades del Otoño Cultural Iberoamericano en Huelva, España (2008). En el año 2013 se inaugura su primera obra pública, una pintura de gran formato, "Espinal, arte, creación y contemporaneidad", para la Casa de la Cultura de El Espinal, Oaxaca.

ANALOGOUS PROCESS (PROCESO ANÁLOGO)

lithography (*litografía*); 22"x30"; image: 16.5"x21.5"; 2016

"Analogous Process' was born from my research on the Natural vs the Artificial. It is an exercise in which I propose to make a photographic image through a very classic technique like lithography (analogous process) and at the same time to speak of the digital (the figure is holding the ad of a canon camera in its mouth)."

"Proceso Análogo' nace como parte de mi investigación sobre lo Natural versus lo Artificial. Es un ejercicio en el que propongo realizar una imagen fotográfica a través de una técnica muy clásica como la litografía (proceso análogo) y a la vez hablar de lo digital (el personaje tiene la publicidad de una cámara Canon en la boca)."

BALTAZAR CASTELLANO MELO

FB: Baltazar Castellano Melo

Baltazar Castellano Melo, a fine art artist, originally from Cuajinicuilapa Guerrero, was born in 1983. He graduated with a Bachelor's degree in Fine Arts from the School of Fine Arts of Oaxaca (2004-2008). He is currently working on a doctorate thesis: The color of words, traditional stories of the Black people, under the direction of Shinzaburo Takeda. Melo is the creator of the project Root of the Ceiba that seeks to visibilize the black people so called because of the color of their skin. He reproduces in his work the third neglected root, being a mestizo, son of black mother and of a mixteco father, who has lived the transgression and the discrimination. He started painting in order to show the beauty of the 'rainbow' blacks. He expresses the voice of generations who lived in silence or crime, giving face to a blackness that wants to lift the veil of lies, amnesia or oblivion. Melo has participated in many individual and collective exhibitions in Mexico and abroad.

El artista plástico Baltazar Castellano Melo, originario de Cuajinicuilapa Guerrero, nació en 1983. Ha egresado de la licenciatura en Artes Plásticas, Escuela de Bellas Artes de Oaxaca, 2004-2008, y es en proceso de titulación, con la tesis: El color de las palabras, cuentos tradicionales del pueblo negro, dirigida por Shinzaburo Takeda. Melo es el creador del proyecto Raíz de la Ceiba que busca la visibilización del pueblo negro llamado así por el color de su gente. Reproduce en su obra la tercera raíz negada, hijo de madre negra y padre mixteco, mestizo, que ha vivido la transgresión y la discriminación. Él comenzó a pintar para que vieran lo hermoso que son los arcoíris negros. Expresa la voz de generaciones que vivieron en el silencio o el crimen, dando cara a una negritud que desea levantar el velo de la mentira, de la amnesia o del olvido. Melo ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas en México y en el exterior.

KAPORAL

etching, drypoint (aguafuerte, punta seca); 11"x14"; image: 7.5"x9.75"; 2015

"This piece is the image of a Toro Stallion, mounted on a crocodile, with the face of a man. It symbolizes the naguals or tonos (mythical characters of the Afro-Mexican culture) of the communities of Costa Chica, simulating a grin between clenched teeth, as if wanting to say something but not able to."

"Esta pieza es la imagen de un Toro Semental, montado en un cocodrilo, con cara de hombre. Simboliza a los naguales o tonos (personaje mítico de la cultura afro-mexicana) de las comunidades Costa Chica, simulando una mueca entre dientes apretados, como queriendo decir algo pero no puede."

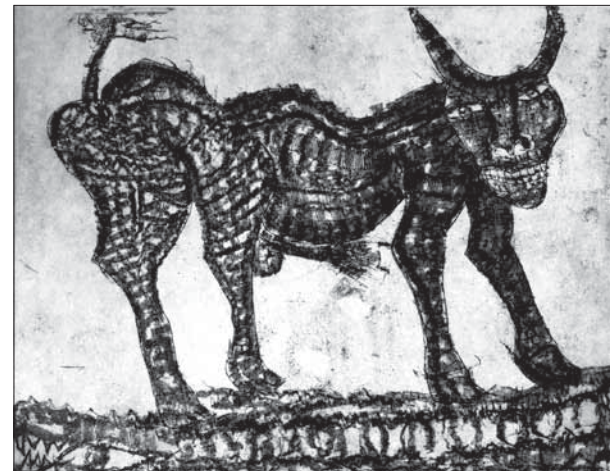

STORY OF THE RABBIT CHINGADOR (CUENTO DEL CONEJO CHINGADOR)

etching (aguafuerte); 9.75"x13"; image: 7.75"x9.75"; 2013

"The rabbit chingador is part of a story of my town. Its main character is the rabbit who with his cunning and intelligence made himself a lot of money, deceiving the characters, who in exchange would deliver corn at the harvest, characters like the hen, the cockroach, the dog, the cheetah and the hunter."

"El conejo chingador es parte de un cuento de mi pueblo. El personaje principal es el conejo que con su astucia e inteligencia se hace de mucha plata, engañando a los personajes, que a cambio le entregarían una fanega de maíz cuando él lo cosechara, personajes como la gallina, la cucaracha, el perro, la onza y el cazador."

PELTON PREPARE FIRE (PELTON PREPAREN FUEGO)

woodcut (xilografía);
26.25"x14.5"; image: 23.5"x12"

"Image of a politician or businessman as a symbol of power, mounted on a skinny animal that represents the oppressed people. Behind are gun barrels simulating a firing squad."

"Imagen de un político o empresario como símbolo de poder, montado en un animal flaco que simula ser el pueblo oprimido. Atrás están cañones de armas simulando un fusilamiento."

FREEDOM DANCE (DANZA DE LA LIBERTAD)

etching, drypoint, textured wheel studs (aguafuerte, punta seca, buriles de rueda texturizadas);
40"x20"; image: 36"x17.5"

"Freedom Dance, figures dancing naked on barbed wires, connected to the past, that identity memory of slavery."

"Danza de la libertad, personajes que danzan desnudos sobre unas púas de alambres, personajes conectados con el pasado, esa memoria de identidad de la esclavitud."

LUMINOUS EXISTENCE (LUMINOSA EXISTENCIA)

neolitecut (grabado en neolite);
16.5"x22.5";
image: 14"x20"

"Luminous existence; five characters in a canoe, work tool for fishermen and hunters, five elements including the child the woman carries in her belly, that the child would be like a big armadillo, and this character goes under water already married by his father, thus satisfying the expectation of all."

"Luminosa existencia, cinco personajes en una panga, herramienta de trabajo para los pescadores y cazadores, en ella se operan cinco elementos contando al niño que lleva en su vientre la mujer, que al niño se le antojó mole de armadillo y este personaje va debajo del agua ya casado por su padre, saciando así el antojo de todos."

LINK BETWEEN SPIKES (ESLABÓN ENTRE PÚAS)

woodcut (xilografía); 9.75"x32.75"

"Done during a field study on the Costa Chica of Guerrero and Oaxaca, where are black villages, this piece is marked by all seasons of the year. It shows a virgin girl, feet with barbed wire, an abandoned canoe alluding to migration, and Black people symbolizing past slavery."

"Realizada en un estudio de campo en Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, denominadas pueblos negros, esta pieza lleva marcadas todas las estaciones del año. Se destaca una niña virgen, pies con púas de alambre, una panga abandonada asimilando la migración, y el pueblo negro, símbolo de la esclavitud pasada."

MELQUIADES THE TAMER (MELQUIADES EL AMANSADOR)

etching, aquatint (*aguafuerte, aguatinta*); 11"x14.25"; image: 7.75"x9.75"; 2015

"Melquiades the tamer is my uncle, the brother of my mom. He tames and domesticates mules, horses, donkeys and any wild animals. He is mounted on two nagual animals, considered relatives of the Alebrijes."

"Melquiades el amansador es mi tío, hermano de mi Mamá. El amansa o doma Mulas, Caballos, Burros y cualquier animal salvaje. Está montado en dos animales naguales, suelen ser parientes de los Alebrijes."

SON OF TIGER PINTITO (HIJO DE TIGRE PINTITO)

etching, drypoint (*aguafuerte, punta seca*); 14"x11"; image: 10"x6.5"; 2015

"This piece is part of a portfolio titled 'Iron on the Skin'. The name refers to a Mexican saying, about the abilities that children inherit. The image shows a mother painting her son with the same ink as his father. (Note: Iron on the Skin: When the slave was disembarked in the port, he was marked in the body with a red iron; this identification was not only marked in the skin but in his soul.)"

"Esta pieza forma parte de una carpeta titulada 'Hierro sobre la Piel'. El nombre se refiere a un dicho mexicano, de las habilidades que se heredan a los hijos. La imagen se muestra a una madre pintando a su hijo con la misma tinta de su padre. (Nota: Hierro sobre la Piel: Cuando el esclavo era desembarcado en el puerto, se procedía a marcarle en el cuerpo con un hierro candente; esta identificación no solo se marcaba en la piel sino en su alma.)"

ME USA

etching, drypoint, textured wheel rim (*aguafuerte, punta seca, rayadores de rueda texturizadas*); 7.5"x11"; image: 6"x7.75"

"In my first experience traveling to the United States, Houston, Texas, I saw in the airports many black people serving the Whites. One of the scenes that stayed most with me was that of the service of wheeled chairs. In this piece I present a reversed situation, a White peasant, pushing a seated Black politician."

"En mi primera experiencia de viajar a los Estados Unidos, Houston Texas, vi en los aeropuertos que muchas personas negras les sirven a los blancos. Una de las escenas que más se me quedó fue la del servicio de sillas de ruedas. En esta pieza plasmé el lado inverso, un blanco además de campesino, cargando a un político Negro."

**NO STEP BACK,
NO MORE DEAD
(NI UN PASO ATRÁS,
NI UN MUERTO MÁS)**

woodcut (*xilografía*);
35"x28"; image: 31"x24"

"It shows images, similar to roasted chickens, symbolizing the dead by politics and drug trafficking, in the state of Guerrero, and of the chieftains in the communities."

"Muestra imágenes como de pollos rostizados que simbolizan los muertos en el estado de Guerrero, por la política y el narcotráfico, y del cacicazgo en las comunidades."

MERCADO

UNTITLED (SIN TITULO)

woodcut (*xilografía*); 10"x20.5"; image: 6.5"x15"

"Reflection on the violence, destruction and chaos in the world."

"Reflexión sobre la violencia, la destrucción y el caos en el mundo."

DAVID MEXICANO

David Mexicano was born in the city of Oaxaca. He studied Medicine, but has always been interested in the fine arts. He is a self-taught painter and three years ago he decided to join the Rufino Tamayo workshop to learn about printmaking. His experience in the workshop and during these three years has been of a lot of work and knowledge. Mexicano hopes to learn more, because this never ends, and contribute with his work and with the printed language to generate a change in society and in the personal.

David Mexicano nació en la ciudad de Oaxaca, estudió la licenciatura en Medicina, pero siempre se ha interesado las artes plásticas. Es pintor autodidacta y hace tres años decidió integrarse al taller Rufino Tamayo para aprender lo relacionado con el Grabado. Su experiencia en el taller y en estos tres años ha sido de mucho trabajo y conocimiento. Mexicano espera aprender más, porque esto nunca se acaba, y así lograr con su trabajo y con el lenguaje impreso generar un cambio en la sociedad y en lo personal.

43 DEAD LIVING IN A GOVERNMENTAL LABYRINTH (43 MUERTES VIVIENDO EN UN LABERINTO GUBERNAMENTAL)

lithography (litografía); 11"x15"; image: 8"x13"; 2015

"My print refers to the report issued by the government and institution, in which has been gathered enough or too much information regarding the events of Ayotzinapa and the 43 missing students, so that a whole maze of misinformation has been created, without reaching a conclusion to clarify the facts. So far the search continues."

"Mi grabado se refiere al informe emitido por la parte gubernamental e institucional, en la que se ha acumulado suficiente o demasiada información referente a los hechos de Ayotzinapa con los 43 estudiantes desaparecidos en la que se ha creado todo un gran laberinto de desinformación, sin llegar a una conclusión para esclarecer los hechos. Hasta el momento la búsqueda continua."

DANIEL ENRIQUE ORTIZ

FB: Daniel Enrique Ortiz

Daniel Enrique Lopez Ortiz was born December 5, 1993, in the Heroic City of Huajuapán de León, located in the Mixteca region of the state of Oaxaca, Mexico. He graduated in 2015 from the Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, majoring in printmaking. In 2016 he was selected in the exhibition 'Miniprints' of the international forum of graphic art "Leopolis" in the National Museum of Lviv, Andrey Sheptitsky, Ukraine; also in the fifth biennial of graphic arts Shinzaburo Takeda. This same year he participated in collective exhibitions such as: "Nueva Iconografía Popular" Aerial Graphics, Santiago - Lima - Valparaíso, a project of Faena Cultural Corporation; "The Identity of the Country of Residence", Woodcut Workshop "PEDA" of The Pedagogical University of Chile, (Chile), the Print Workshop "El Batán Hermanos Infante" of IPBA (Mexico). Currently Ortiz works in the collective workshop Gabinete Grafico, his prints trying to reflect the double reality he experiences, the sensitive, descriptive, documentary "what is in view"; and the more symbolic, representative, allegorical "what we think or feel". Ortiz' work tries to address a space-time event that seeks to last beyond the ephemeral moment called perception of reality.

Daniel Enrique Lopez Ortiz nace el 5 de diciembre de 1993, en la Heroica Ciudad de Huajuapán de León, ubicada en la región Mixteca del estado de Oaxaca, México. Egreso en 2015 de la Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca, con especialidad en gráfica. En 2016 es seleccionado en la exhibición de Miniprints del foro internacional de arte gráfico "Leopolis" en el Museo Nacional de Lviv, Audrey Sheptitsky, Ucrania, y en la quinta bienal de artes gráficas Shinzaburo Takeda. Este mismo año ha participado en algunas exposiciones colectivas como: exposición colectiva "Nueva Iconografía Popular" Gráfica Aérea, Santiago – Lima – Valparaíso, un proyecto de Corporación Cultural Faena; y exposición colectiva, "La Identidad del País Residente", Taller de Xilografía "PEDA" de La Universidad pedagógica de Chile. (Chile), Taller de Gráfica "El Batán Hermanos Infante" del IPBA (México). Actualmente trabaja en el taller colectivo Gabinete Grafico, donde desarrolla su gráfica que es un registro de la doble realidad que experimenta, el sensible, descriptivo, documental "lo que está a la vista"; y el otro el inteligible, que es más simbólico, representativo, alegórico y reflexivo "lo que pensamos o sentimos." En su obra Ortiz aborda un suceso espacio-temporal que busca perdurar más allá del efímero momento llamado percepción de la realidad.

AYOTZINAPA, FORCED DISAPPEARANCE (AYOTZINAPA, DESAPARICIÓN FORZADA)

linocut (grabado en linóleo); 14.75"x11"; image: 11.75"x11"; 2015

"Ayotzinapa, Forced Disappearance" is a print I made one year after the series of violence in which the municipal police and the Mexican army pursued and attacked students of the Normal Rural School of Ayotzinapa. This resulted in journalists and civilians wounded, in at least 9 people dead, and in 43 students who disappeared and 27 who were wounded. My print aims at expressing my disapprobation of such acts of injustice, also at demanding the reappearance of those whom the state made disappear."

"Ayotzinapa, Desaparición Forzada" es una gráfica realizada un año después de la serie de episodios de violencia en el que la policía municipal, y el ejército mexicano persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En dicho enfrentamiento habrían resultado heridos periodistas y civiles, al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos y 27 estudiantes heridos. Mi gráfica se difundió con el objetivo de manifestar la inconformidad ante estos hechos de injusticia, al igual que para exigir la aparición de estos desaparecidos por el estado."

GRENADIERS (GRANADEROS)

linocut (grabado en linóleum); 13.75"x9.75"; image: 10.25"x6.25"; 2017

"Grenadiers' is a print that shows the main actor in what's becoming a daily image in Mexico, one who represses peaceful demonstrations, who prevents violently the rule of law of expressing itself, and who serves as a tool for the government to oppress the people. In short it is someone from the people repressing the same people, allowing the corrupts to continue their game of corruption that destroys the state."

"Granaderos' es una obra gráfica que muestra el actor principal en una imagen que cada vez es más cotidiana en México, de aquel que reprime manifestaciones pacíficas, que violenta el estado de derecho a expresarse, y que sirve como herramienta del gobierno para oprimir al pueblo. En resumen es alguien del pueblo reprimiendo al mismo pueblo, permitiendo que los corruptos continúen su juego de corrupción que destruye al Estado."

LET'S UNITE FOR AYOTZINAPA (UNÁMONOS POR AYOTZINAPA)

linocut (grabado en linóleum); 9.75"x13.75"; image: 6.25"x9.75"; 2017

"Let's Unite for Ayotzinapa' is a print I made 3 years after the Ayotzinapa attacks, asking the people to join and ask for justice face to the null response of the authorities; also to ask for clarity concerning this series of crimes that over time are being forgotten."

"Unámonos por Ayotzinapa' es una gráfica realizada 3 años después del caso Ayotzinapa, pidiendo al pueblo unírnos y dar justicia ante la nula respuesta de las autoridades por esclarecer esta serie de delitos que con el tiempo se han ido olvidando."

ALEJANDRO SANTIAGO

Alejandro Santiago (1964 - 2013) was born in Teococuilco de Marcos Perez, Oaxaca, a small rural town with a large population of Zapotec indians, 60 km northeast of the city of Oaxaca. When he was 9, he moved with his family to Oaxaca city. He studied at the Centro de Educación Artística and was among the first graduates of the Rufino Tamayo Plastic Arts workshop. After a decade of pursuing his art in the US and Europe and achieving international acclaim, Santiago returned to his hometown. Struck by how few people remained because of emigration, he "vowed to honor the departed and 'repopulate' his impoverished hometown." Wanting to know more about the experience of crossing the border, he traveled in 2003 to Tijuana, where he hired a coyote to sneak him into the United States. Then over six years, he realized a monumental installation art piece that symbolizes the migrants who left village life in rural Mexico in search of jobs in the US. With the help of a grant from the Rockefeller Foundation he crafted "2501 Migrantes" out of clay. The figures fuse characteristics of prehispanic and modern art.

Santiago's work has been featured prominently in several exhibitions in Mexico, Europe and the United States. He died of a heart attack in 2013.

Alejandro Santiago (1964 - 2013) nació en Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca, una pequeña ciudad rural con una gran población de indios zapotecos, a 60 km al noreste de la ciudad de Oaxaca. Cuando tenía 9 años, se mudó con su familia a la ciudad de Oaxaca. Estudió en el Centro de Educación Artística y fue entre los primeros graduados del taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo. Después de una década de proseguir su arte en Estados Unidos y Europa y lograr la aclamación internacional, Santiago regresó a su ciudad natal. Asombrado por las pocas personas que permanecieron debido a la emigración, "prometió honrar a los difuntos y 'repoblar' a su empobrecida ciudad natal". Queriendo saber más sobre la experiencia de cruzar la frontera, en el 2003 viajó a Tijuana, donde contrató a un coyote para introducirlo en los Estados Unidos. Luego, durante seis años, realizó una monumental obra de arte de instalación que simboliza a los emigrantes que abandonaron la vida rural en México en busca de empleos en los Estados Unidos. Con la ayuda de una beca de la Fundación Rockefeller elaboró "2501 Migrantes" de arcilla. Las figuras fusionan características del arte prehispánico y moderno.

El trabajo de Santiago fue destacado en varias exposiciones en México, Europa y Estados Unidos. Murió de un ataque al corazón en 2013.

HEAL SHADOWS (CURE SOMBRAS)

etching (aguafuerte); 13"x17"; image: 9.5"x13.5"

VIRGIN CLOSES (VIRGEN CIERRA)

etching (aguafuerte); 15"x13.5"; image: 7.75"x9.5"

"Alejandro Santiago's oeuvre explores pre-Columbian styles of figuration and modernist relationships between figure, line, and ground. His imagery is inspired by the stories and the collective memory of his indigenous culture."

"La obra de Alejandro Santiago explora los estilos precolombinos de figuración y las relaciones modernistas entre la figura, la línea y el terreno, sus imágenes se inspiran en las historias y en la memoria colectiva de su cultura indígena."

FREDERICO VALDEZ

FB: Federico Valdez; FB: Cooperativa Gráfica Oaxaca

Born in Mexico City in 1976, Federico Valdez completed his studies as an instructor of fine arts at the School of Fine Arts in the city of Oaxaca UABJO. Painter, printmaker, he has worked as a community instructor for the Rufino Tamayo Workshop for six years. He has held collective and individual exhibitions inside and outside the Mexican Republic. He has complemented his artistic training taking workshops with artists in different institutions and self teaching himself, as well as being assistant of restoration for more than ten years being in charge of the restoration workshop of the Museum of the Painters of Oaxaca. He is currently working as an instructor in the printmaking workshop of San Jacinto Amilpas cultural center and in various graphic arts projects in Oaxaca, such as Guelaguetza Grafica, Graphic Passport and Oaxaca Graphic Cooperative. He is part of the Citizen Committee as a member of New Expressions in the Secretary of Cultures and Arts of the State of Oaxaca.

Nacido en la Ciudad de México en 1976, Federico Valdez realizó sus estudios como instructor de artes plásticas en la escuela de Bellas Artes de la ciudad de Oaxaca UABJO, Pintor, Grabador. Ha trabajado como instructor comunitario del Taller Rufino Tamayo por seis años. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales dentro y fuera de la república mexicana. Ha complementado su formación artística tomando talleres con artistas de trayectoria en diferentes instituciones y de manera autodidacta, así como ha sido asistente de restauración por más de diez años estando a cargo del taller de restauración del Museo de Los Pintores Oaxaqueños. Actualmente trabaja impartiendo el taller de grabado en la casa de la cultura de San Jacinto Amilpas y en diferentes proyectos de difusión de las artes gráficas en Oaxaca como son Guelaguetza Grafica, Pasaporte Gráfico, Cooperativa Gráfica Oaxaca. Forma parte del Comité Ciudadano como vocal de Nuevas Expresiones en la Secretaría de Cultura y Arte del Estado de Oaxaca.

RABBIT (CONEJO) SNAKE (CULEBRA)

mdfcut (grabado en tablero de mdf); each 17.5"x12.5"; 11.75"x8.25"; 2016

**SCORPION (ALACRAN)
WILD (SILVESTRE)**

mdfcut (grabado en tablero de mdf); each 17.5"x12.5"; image: 11.75"x8.5"; 2016

"Carnival devils, symbols of the bad, the sinful, the mystical and the profane are part of the imaginary with which I represent in my prints that dark part of the human; on the other side of the balance is Death, the skull, prehispanic element, smiling continuation of life, reference to the fair trial of our acts, clash of cultures. This duality represented in popular culture in different ways from which I return the masks of all kinds of wrestling or carnival that I use as symbolism of shock, versus, conscient struggle between the bad and the worst archetypes to interpret different issues such as survival, the first instinct, love, the tribute to life and to death or the inebriated effects of mezcal that makes you lose your judgment."

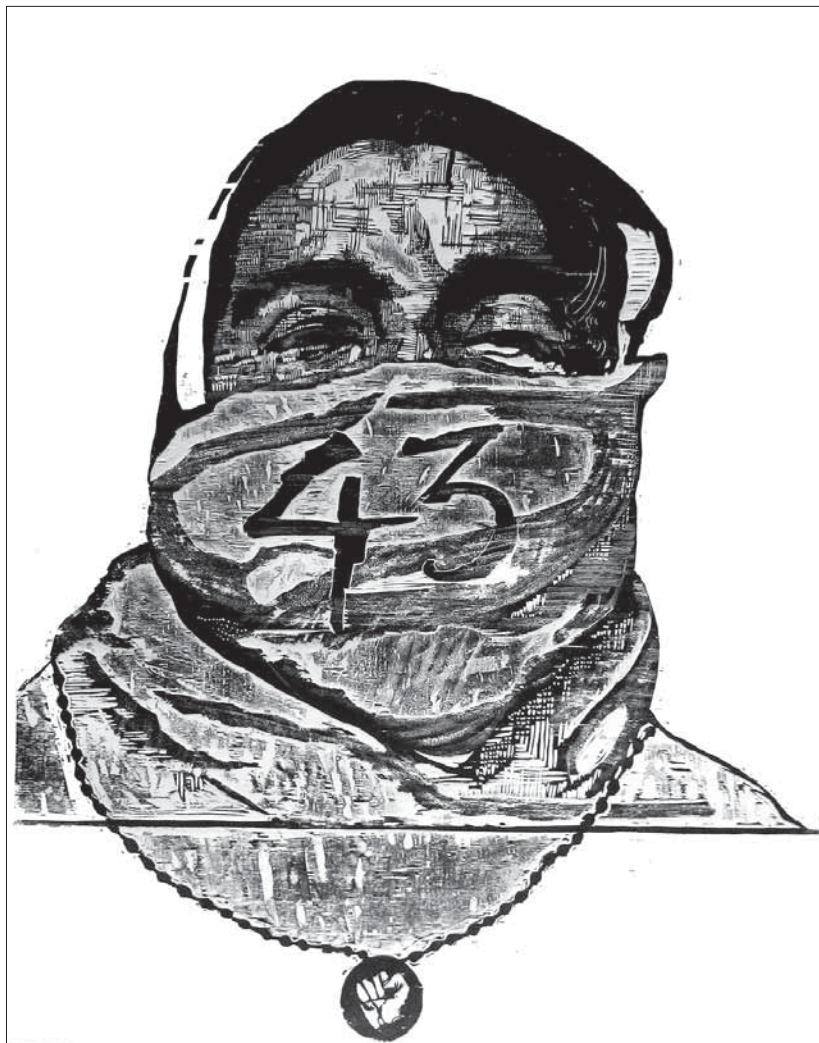
"*Diablos de carnaval, simbolismos de lo malo, pecaminoso, místico y profano son parte del imaginario con el cual represento en mi obra gráfica esa parte oscura de lo humano; del otro lado de la balanza está la Muerte, calavera prehispánica, elemento sonriente, continuación de la vida, referencia al juicio justo de nuestros actos, choque de culturas. Esta dualidad representada en la cultura popular de diferentes maneras de la cual retomo las máscaras de todo tipo de lucha libre o carnaval que uso como simbolismos de choque, versus, lucha consiente entre lo malo y los peores arquetipos para interpretar diferentes temas como pueden ser la supervivencia, el primer instinto, el amor, el tributo a la vida y la muerte o la embriaguez efecto del mezcal que te lleva hasta perder el juicio.*"

VENANCIO VELASCO

FB: Venancio Velasco; FB: Burro Press

Within the body of work of Venancio Velasco two fundamental sources of reflection stand out. The first one observes the mystical nature of the animal kingdom, while the other focuses on how these particularities are seen and transformed through the southern territory of the country by different communities. Velasco is interested in language as a way of seeing the world and oral tradition as a map of local interactions with the cosmos, for instance on one hand a people born from a serpent and on the other the serpent being water.

Dentro del cuerpo de trabajo de Venancio Velasco resaltan dos fuentes fundamentales de reflexión. La primera observa la naturaleza mística del reino animal, mientras que la otra se enfoca en cómo estas particularidades son vistas y transformadas a través del territorio sur del país por distintas comunidades. A Velasco le interesa el lenguaje como forma de ver el mundo y la tradición oral como mapa de las interacciones locales con el cosmos, así pues, un pueblo nace de una serpiente y en el otro la serpiente es agua.

43

woodcut (xilografía); 43.5"x29.5"; image: 34"x25"; 2014

"I reuse the number 43 which summarizes a Mexico of the XXI century. The face of a mother covered with a handkerchief showing the number 43, represents the 43 mothers of the young students who disappeared by the Mexican government action in Ayotzinapa, Guerrero."

"Retomo el numero 43 el cual resume un México del siglo XXI. El rostro de una madre cubierta con un pañuelo, representando a las 43 madres de los jóvenes estudiantes desaparecidos por el gobierno mexicano en Ayotzinapa, Guerrero."

HUGO RAMIREZ VLOCKE

Hugo Ramirez 'Vlocke' is a multidisciplinary artist who uses media such as video, installations, performance, mural painting of neograffiti and prints to convey his ideology and his spirituality. He generally recovers aspects of the political and social life of his country México to express his transgressive and irreverent creativity; his work is defined as 'artivism'. Vlocke collaborates with different collectives operating in the field of free media also with various social movements.

Hugo Ramirez 'Vlocke' es un artista multidisciplinario que utiliza medios de comunicación como video, instalaciones, performance, pintura mural de neograffiti y grabados para transmitir su ideología y su espiritualidad. Recupera generalmente aspectos de la vida política y social de su país, México, para expresar su creatividad transgresora e irreverente; su trabajo se define como "artivismo". Vlocke colabora con diferentes colectivos que operan en el campo de los medios libres y también con diversos movimientos sociales.

**EZLN, A LIFE OF REBEL-
LION (EZLN,
UNA VIDA DE
REBELDIA)**

woodcut (xilografía); 43.5"x29.5";
image: 34"x25";
2014

"I reuse the number 43 which summarizes a Mexico of the XXI century. The face of a mother covered with a handkerchief showing the number 43, represents the 43 mothers of the young students who disappeared by the Mexican government action in Ayotzinapa, Guerrero."

"Retomo el numero 43 el cual resume un México del siglo XXI. El rostro de una madre cubierta con un pañuelo, representando a las 43 madres de los jóvenes estudiantes desaparecidos por el gobierno mexicano en Ayotzinapa, Guerrero."

YESCKA

yescka.com; FB: yescka guerrilla art; Guerilla-Art.Mx

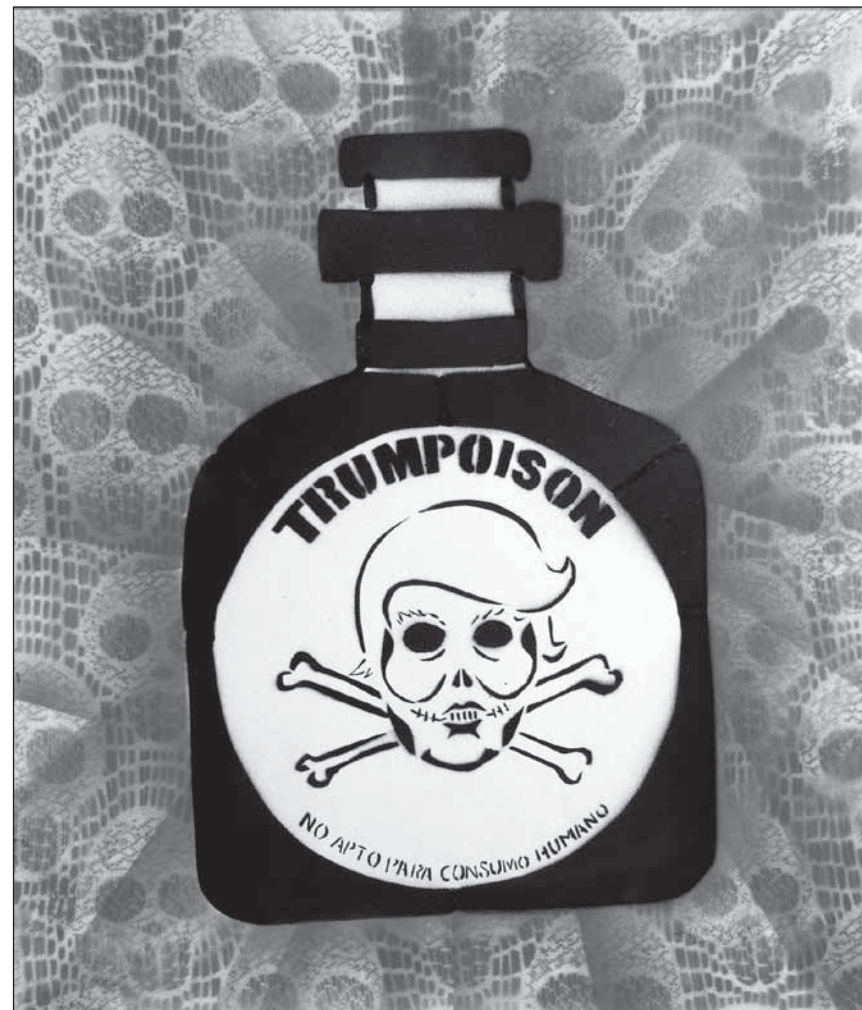
In 1998, at the age of 15, YESCKA began to paint graffiti on the streets of the city of Oaxaca, Mexico. His passion for art arose and he entered the School of Fine Arts at the Universidad Autónoma Benito Juárez from which he graduated. In 2006 when a large socio-political movement emerged in Oaxaca, he took his art up to the street to express the social discontent. For Yescka, Mexico is a country that hurts, a country eaten by cynicism and drugpolitics that cause great pain to its citizens. He believes, however, that it is necessary to rescue that other Mexico, the one of brave journalists, artists, academicians, or of ordinary citizens who, after being victims, have become heroes. In most of his work YESCKA tries to denounce the nonsense that crosses Mexico and to remind us that there are inspiring references from the present and the past to guide our action.

YESCKA has collaborated with various institutions such as the UN and was featured on CNN's "Parts Unknown". He uses different techniques like wood cut, stencil or graffiti and combines the traditional with the current. Graffiti liberates him from the prison of artistic genres. He has exhibited his work internationally, in Germany, Spain, USA, Sweden, Switzerland, France, U.K., Peru, Colombia, Venezuela, and Cuba.

En 1998 a la edad de los 15 años Yescka empieza a pintar grafiti en las calles de la ciudad de Oaxaca, México. De ahí surge su pasión por el Arte e ingresa a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de la cual ya es egresado. En el año del 2006 cuando en Oaxaca surge un movimiento político-social grande, Yescka retoma su arte callejero para manifestar la inconformidad social.

Para YESCKA, México es un país que duele, un país comido por el cinismo y la narco política que hace que una gran parte de la ciudadanía se hunda en el dolor. Sin embargo, considera que hay que rescatar ese otro México, el de las periodistas valientes, de artistas, de académicos, o de ciudadanas y ciudadanos que tras ser víctimas, se han convertido en héroes. En la mayor parte de su obra YESCKA contribuye a denunciar el sinsentido que atraviesa México y a recordar que existen referentes inspiradores del presente, y del pasado, con los que nos podemos guiar el actuar.

YESCKA ha colaborado con instituciones como la ONU y fue entrevistado en el programa "Parts Unknown" de CNN. Utiliza diferentes técnicas como xilografía, plantilla o grafiti y combina lo tradicional con lo corriente. El grafiti lo libera de la prisión de los géneros artísticos. Ha participado en exhibiciones internacionales en Alemania, España, USA, Suecia, Suiza, Francia, U.K., Perú, Colombia, Venezuela, y Cuba.

TRUMP POISON

silkscreen (serigrafía); 16.5"x14.25"; 2017

"An image that tells us how a person can have so much venom against humanity."

"Una imagen que nos dice como una persona puede tener tanto veneno contra la humanidad."

BUSINESS WAR

stencil; 15 5/8"x19 3/8"; 2015

"Business War' is about how the United States makes wars all over the world justifying it in the name of peace, and hiding its terrorism with a mask of goodness and joy."

"Business War' habla de cómo los Estados Unidos hacen guerras por todo el mundo justificándose en la paz, y escondiendo su terrorismo con una máscara de la bondad y la alegría."

LAST SUPPER MEXICAN-STYLE (ULTIMA CENA A LA MEXICANA)

woodcut (xilografía); 27.5"x39.5"; image: 24"x35.5"; 2015

"The last Supper' shows the most powerful people in Mexico, politicians and drug lords, eating the head of Benito Juárez, former president of Mexico, who always defended respect and peace ... something Mexico no longer has."

"La Ultima Cena' muestra a las personas más poderosas de México, entre políticos y narcos comiéndose la cabeza de Benito Juárez, ex presidente de México, quien siempre defendió el respeto y la paz... algo que México ya no tiene."

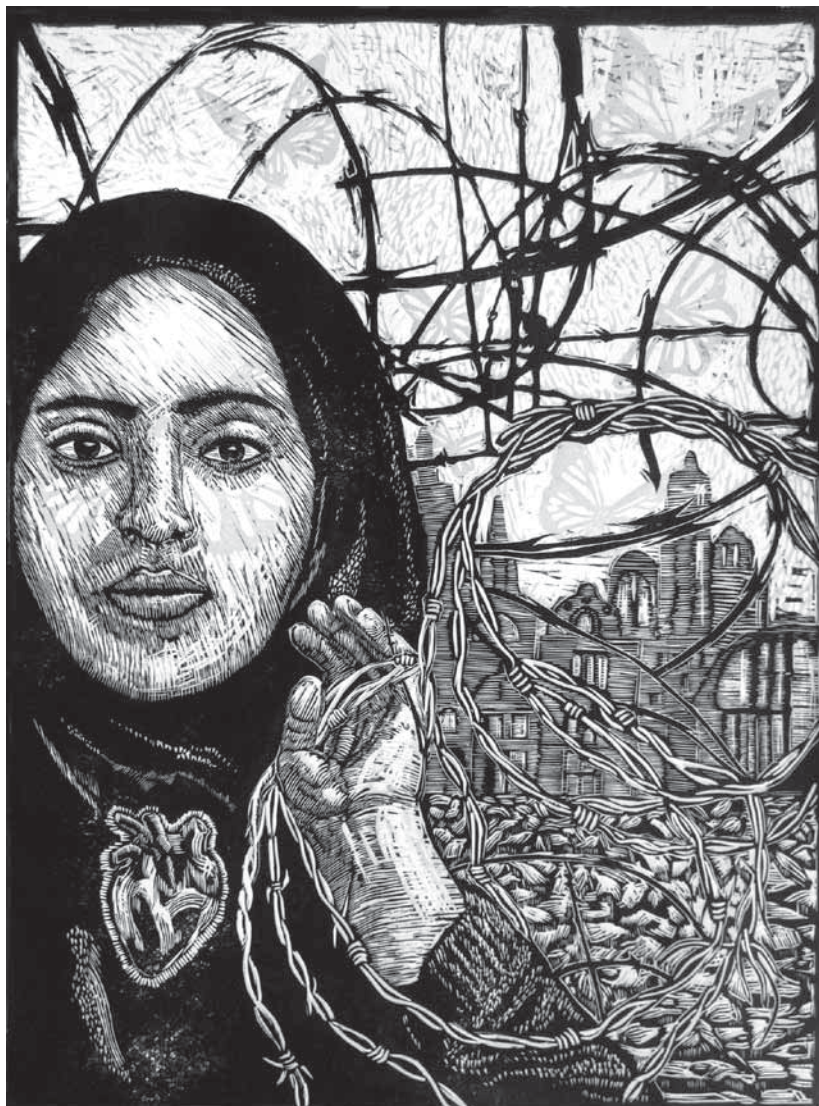
CAPITALISM (CAPITALISMO)

woodcut (xilografía); 23.5"x33.5"; 2009

"Capitalism' was created in 2006 during a social conflict in Oaxaca. It reutilizes the skulls that Jose Guadalupe Posada used to mock or criticize Mexican politics."

"Capitalismo' fue elaborada en el año 2006 durante un conflicto social en Oaxaca. Retoma las calaveras de José Guadalupe Posada quien las utilizo para hacer burla o crítica a la política mexicana."

MIGRANT PALESTINE (MIGRANTE PALESTINA)

woodcut (xilografía); 39.25"x27.5"; image: 31.5"x23.5"; 2016

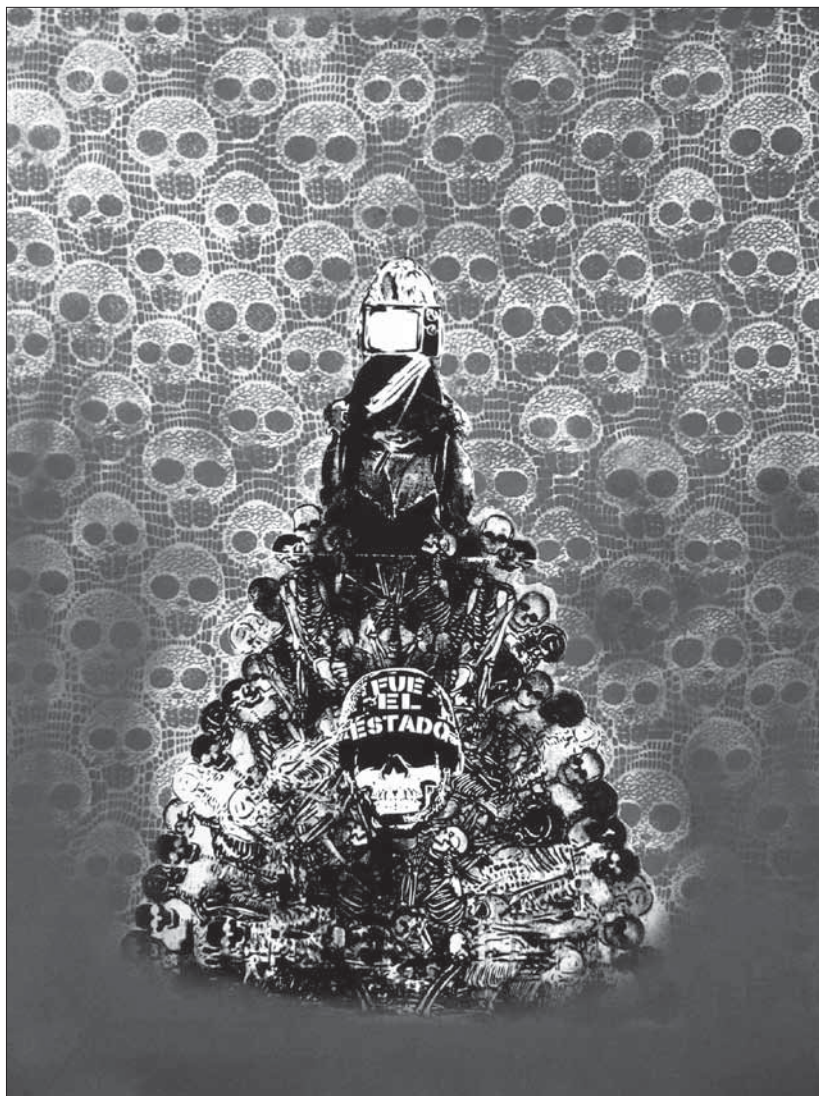
"Migrant Palestine' and 'Migrant Syria are part of a series of prints that talks about the different forms of migration in the world."

"Migrante Palestina' y 'Migrante Siria' son parte de una serie de grabados que habla acerca de las diferentes formas de migración en el mundo."

MIGRANT SYRIA (MIGRANTE SIRIA)

woodcut (xilografía); 39.25"x27.5"; image: 35.25"x26.5"; 2016

IT WAS THE STATE (FUE EL ESTADO)

silkscreen (serigrafía); 37"x27.5"; 2014

"It Was the State' is a work that exposes the military and political power that has participated in the various disappearances and deaths in Mexico."

"Fue el Estado' es una obra que deja al descubierto el poder militar y político que ha participado en las diversas desapariciones y muertes en México."

THE REBELS

silkscreen (serigrafía); 19.5"x27.5"; 2013

"The Rebels' is a replica of the Beatles which, instead of showing an image of musicians, shows the different types of rebellion."

"The Rebels' es una réplica de los Beatles que en vez de mostrar una imagen de músicos, muestra los diferentes tipos de rebeldía."

