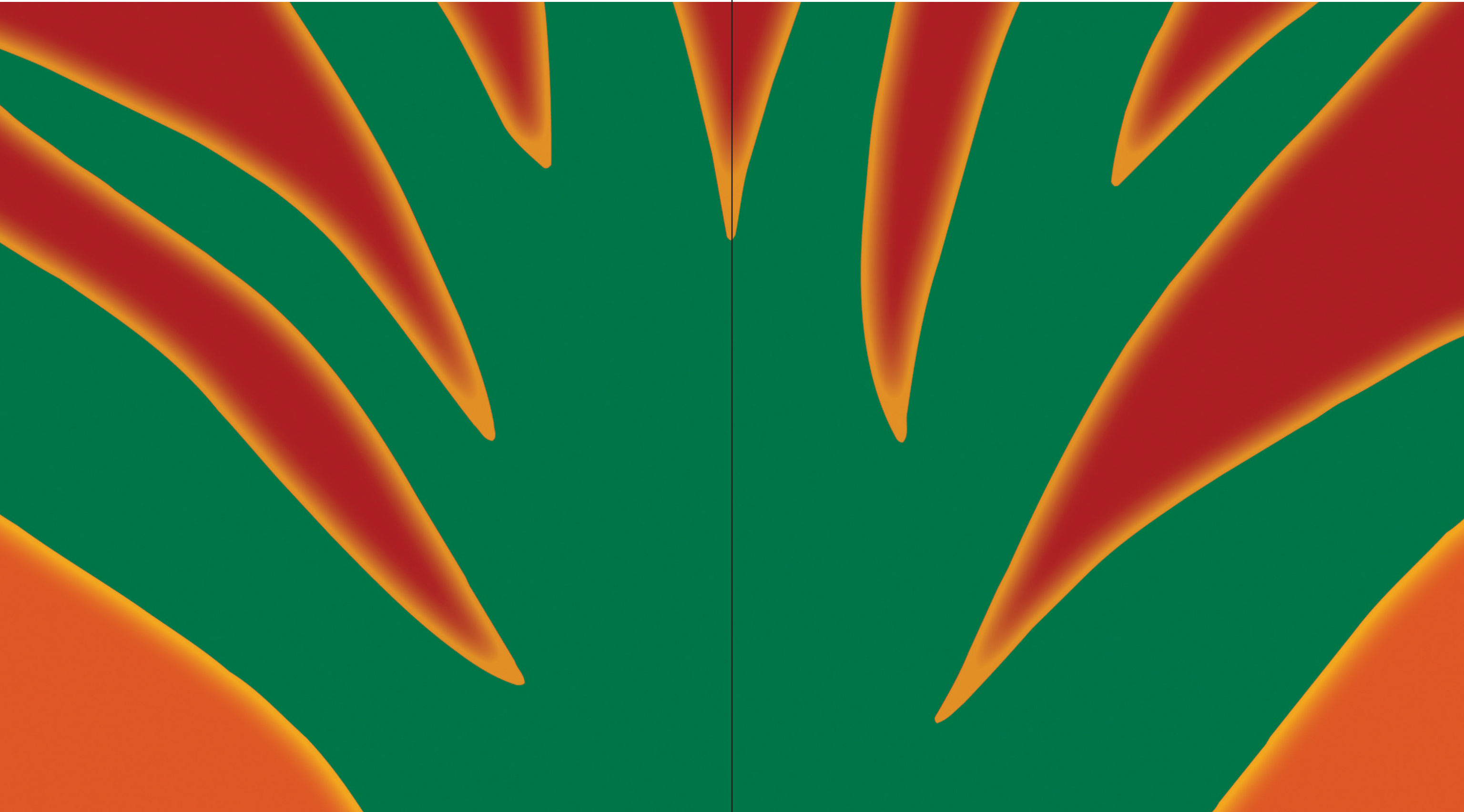
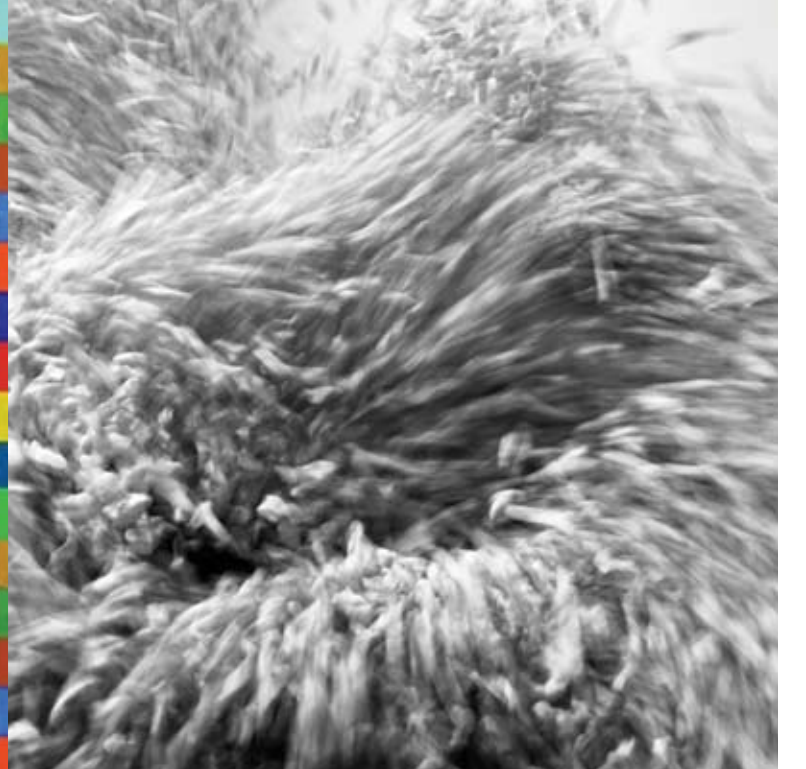
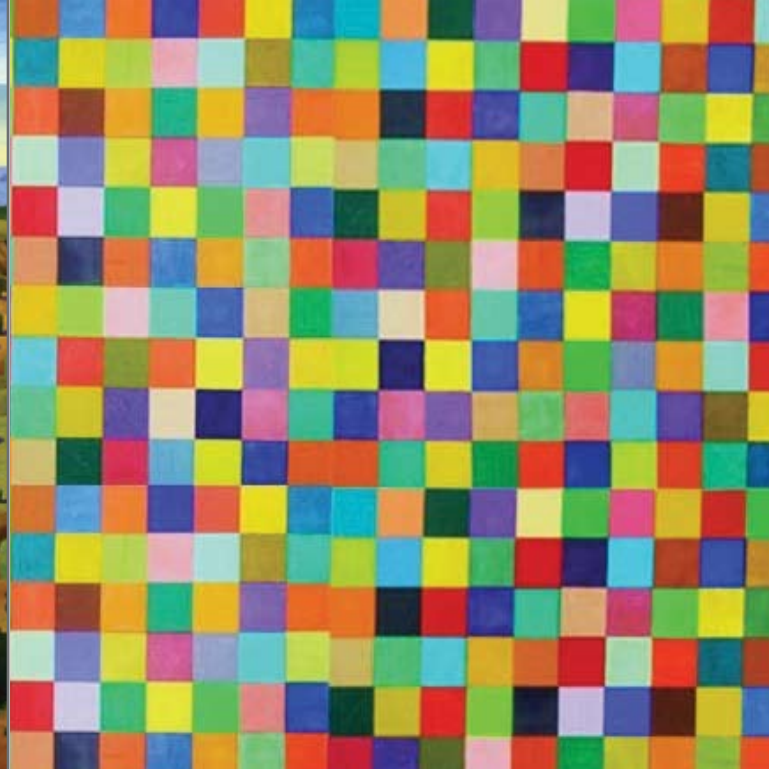
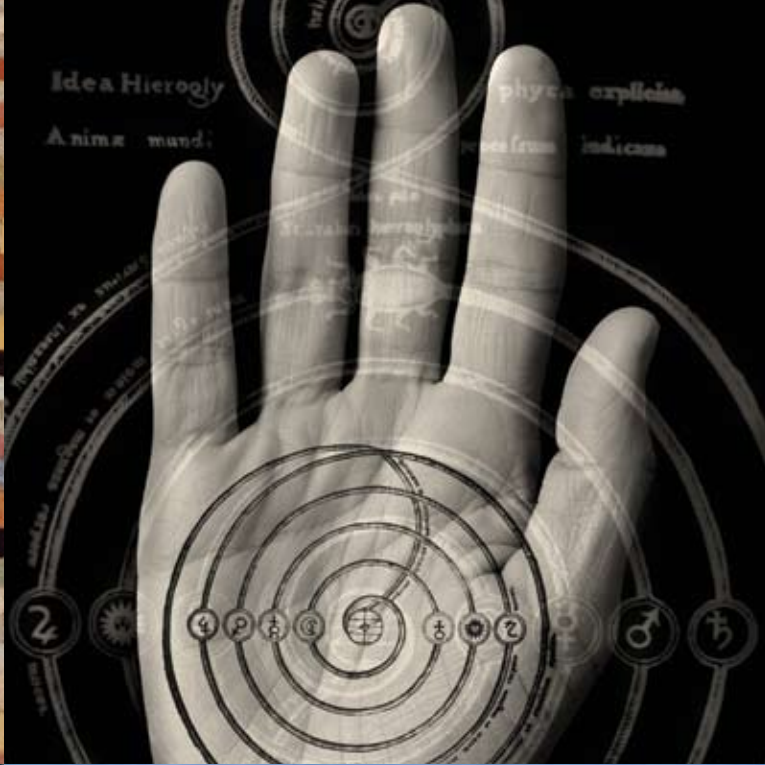
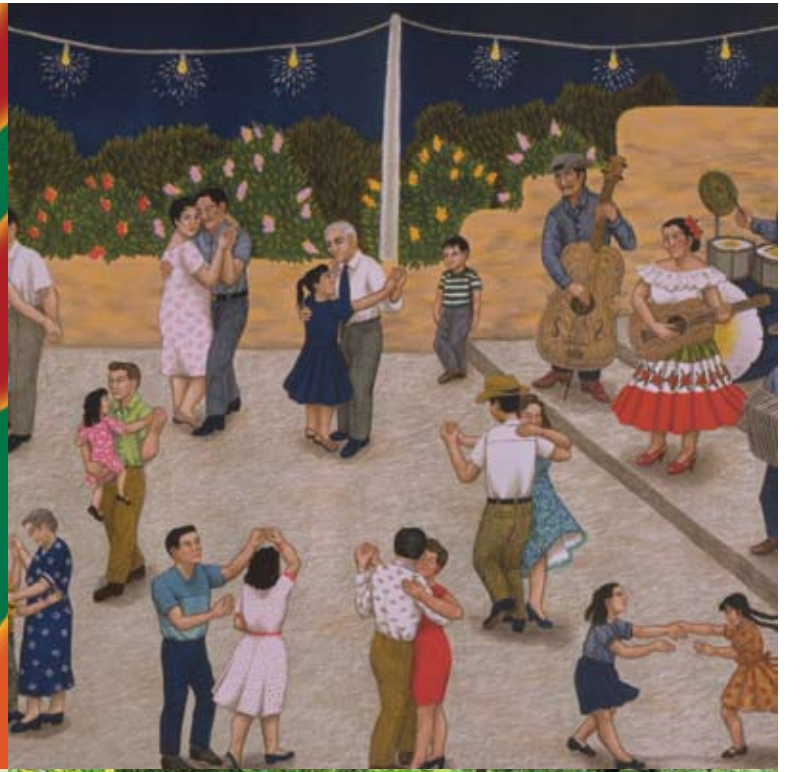
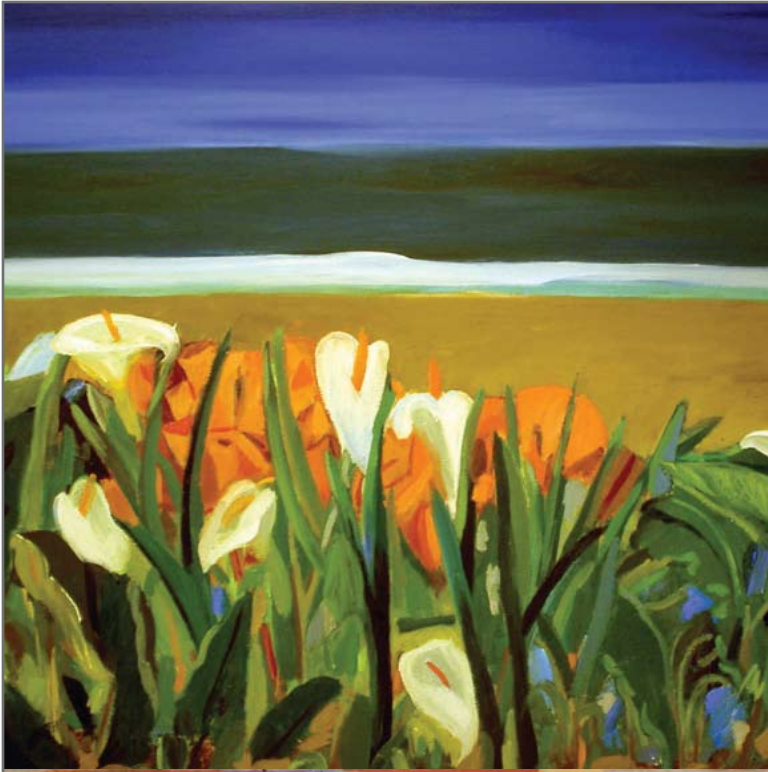

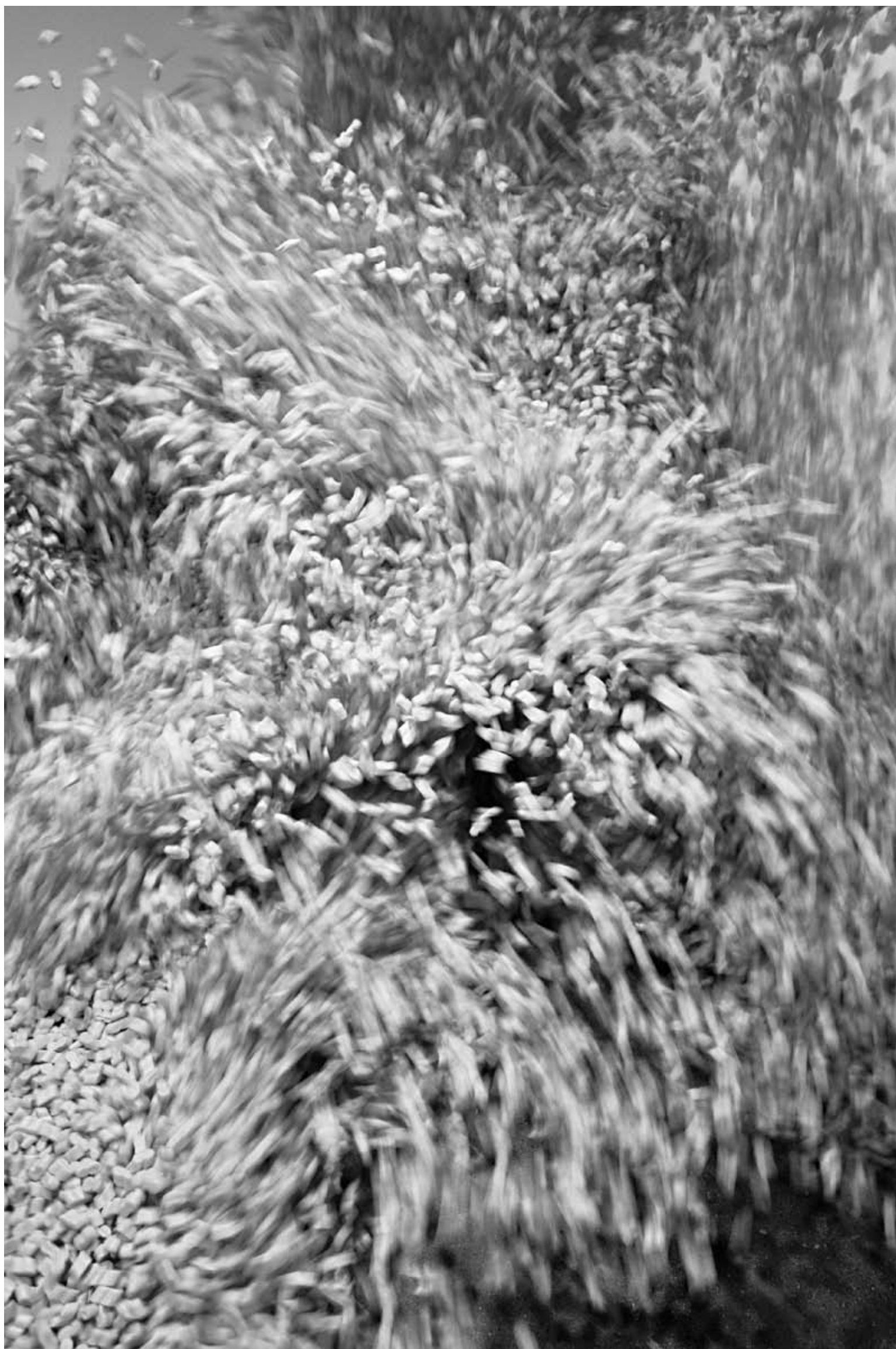

ART COLLECTION OF
THE CONSULATE GENERAL
OF THE UNITED STATES

CIUDAD JUAREZ, MEXICO

INTRODUCTION

Art is a common-denominator that can bridge cultural divides and establish a powerful connection to the human experience. In this permanent collection of art exhibited in the Consulate General of the United States in Ciudad Juarez, Mexico, visitors of all cultural backgrounds will have a chance to view the patterns, motifs, symbols, acute observations and daily rituals that have inspired these artists, many whom are of Latino descent working in the United States, who are native Mexicans, or who are American artists who have travelled to and been inspired by the beauty of Mexico.

In this diverse collection, we see the intricate web that is woven between artists and place through the power of memory, imagination or intimate, direct observation. Rhythms, ornamentation, vibrant colors, powerful symbols, organic and geometric shapes or representational subjects have inspired these accomplished artists to create canvases, works on paper, photographs, textiles or sculpture that will resonate with the viewer on a conscious or unconscious level. Whether the images come directly from nature, through the process of abstraction or through pure imagination, each work can be considered as a microcosm of the human experience that has the possibility to take the viewer on a journey toward a greater understanding of the subjects depicted. From the powerful portrait of Frieda Kahlo in *La Muchacha Roja* by Alfredo Arreguin to the iconic, pop-art image of the agave plant in *Maguey de la Vida* by Rupert Garcia, this collection is rich with unique voices that deserve our careful consideration.

The United States and Mexico have historically produced iconic artists who are internationally recognized. Our two countries are keenly aware of their cultural diversities, particularly because of their shared borders. The Art in Embassies Program serves as a bridge that can help foster a better understanding of our cultures and provide a new perspective to visitors to the Consulate General of the United States in Ciudad, Juarez simply through the process of looking at art.

El arte es el denominador común que sirve de puente entre culturas y establece poderosas conexiones ante la experiencia humana. En esta colección permanente de arte exhibida en el Consulado General de Estados Unidos en Cd. Juárez, México; visitantes de todos los estilos de vida tendrán la oportunidad de ver las estructuras, motivos, símbolos, agudas observaciones y rituales diarios que inspiraron a los artistas, muchos de los cuales tienen orígenes latinos y trabajan en Estados Unidos, muchos son mexicanos por nacimiento, algunos otros simplemente son estadounidenses que han viajado y se han inspirado en la belleza y el misterio de México.

En esta colección diversa, vemos el lazo que se forma entre los artistas y el lugar de sus añoranzas con el poder de la memoria, la imaginación y la observación íntima y directa. Ritmos, ornamentos y vibrantes colores; símbolos poderosos, formas orgánicas, geométricas y temas representativos, han inspirado a estos destacados artistas a crear trabajos en tela, papel, fotografías, textiles, o esculturas que resuenan en la mirada del que las admira de forma consciente o inconsciente. Sea que las imágenes vengan directamente de la naturaleza, a través del proceso de abstracción o por la mera imaginación; cada trabajo puede ser considerado un microcosmos de la experiencia humana, que tiene la posibilidad de llevar al espectador a una jornada que esclarecerá el entendimiento de aquello que retrata. Desde el poderoso retrato de Frida Kahlo en *La Muchacha Roja* de Alfredo Arreguín hasta el ícono de arte pop que es la planta del agave en *El Maguey de la vida* de Rupert Garcia, esta colección es rica en voces únicas que merecen nuestra consideración.

Estados Unidos y México históricamente han producido artistas trascendentales reconocidos internacionalmente. Nuestros dos países son claros en sus diversidades culturales, especialmente porque comparten fronteras. El programa de Arte en las Embajadas nos invita a comprender mejor nuestras culturas y proveer nuevas perspectivas a los visitantes del Consulado, en el simple proceso de mirar al arte.

COLLECTION

EDUARDO ABAROA

Mexican born artist Eduardo Abaroa has been a prominent figure in the art scene of his native country since the 1990s when he founded and worked in Temístocles 44, an important alternative artist-run space. He has exhibited in solo and group shows in Mexico, Los Angeles, New York, Argentina, Canada, and Germany. The range of his art is diverse, including large-scale installations, politically charged public projects, video installations and smaller handmade pieces created in his studio. "I feel like my tendency to look to the streets, for materials and sometimes subject matter and sites for my works, comes from a local Mexican socialist-influenced approach to production. I probably don't copy the form of Mexican art precedents, but I follow the attitude and interest in the specific social and political concerns, similar socialist concerns to the muralists'. I am interested in reflecting on the sedimentation of society - some relationship to a very materialist way of seeing things."

Abaroa consistently uses icons of popular culture in his works as in this graduated parade of elephants that are mirrored in a Rorschach-like composition in *Untitled*. Abaroa's works often thematically reference cultural violence and consumerism. The poaching of elephants for their valuable ivory tusks remains a serious political problem as the black market trade for this valuable commodity, highly prized in the Far East, continues to critically impact the elephant species.

Eduardo Abaroa was educated at the Escuela Nacional de Artes in Mexico City from 1988 to 1992 and went on to receive his Master of Fine Arts from the California Institute of the Arts in 2001. Abaroa has become internationally recognized as one of the leading contemporary Mexican artists working today. He has had eight solo shows in the cities of Los Angeles, New York, Guadalajara and Mexico City and has participated in numerous group shows throughout the United States and Mexico. His awards include the Sistema Nacional de Creadores presented in 2004 by FONCA in Mexico, the Beca Fullbright García Robles award presented to him in 1998 and the Beca de Apoyo a Jóvenes Creadores in 1993 by FONCA in Mexico.

El artista mexicano Eduardo Abaroa ha sido una figura ilustre en el escenario artístico de su país natal desde los años noventa cuando fundó Temístocles 44, un importante espacio alternativo organizado por artistas, donde trabajó. Ha hecho exhibiciones individuales y colectivas en México, Los Ángeles, Nueva York, Argentina, Canadá y Alemania. La gama de su arte es diversa y abarca instalaciones en gran escala, proyectos públicos de fuerte carácter político, instalaciones de video y pequeñas piezas hechas a mano creadas en su estudio. "Creo que mi tendencia a buscar en las calles los materiales y, a veces, el tema y los sitios de mis obras, viene de un método de producción local en el que han ejercido influencia los socialistas mexicanos. Probablemente no copio la forma de los precedentes del arte mexicano, pero sigo la actitud y el interés en las preocupaciones sociales y políticas específicas, que son preocupaciones socialistas similares a las de los muralistas. Me interesa reflexionar sobre la sedimentación de la sociedad, que ofrece alguna relación con una forma sumamente materialista de ver las cosas."

Abaroa emplea constantemente íconos de la cultura popular en sus obras como en este desfile gradual de elefantes en *Sin Título*, que son reflejo de una composición similar a la de Rorschach. Las obras de Abaroa a menudo hacen referencia temática a la violencia cultural y al consumismo. La caza ilegal de elefantes por sus valiosos colmillos de marfil sigue constituyendo un grave problema político, puesto que el comercio en el mercado negro de este valioso producto, sumamente apreciado en el Lejano Oriente, tiene un constante efecto crítico en dicha especie.

Eduardo Abaroa estudió en la Escuela Nacional de Artes de la Ciudad de México entre 1988 y 1992 y obtuvo el título de Maestro de Bellas Artes en el Instituto de las Artes en California en 2001. Ha logrado reconocimiento internacional como uno de los principales artistas mexicanos contemporáneos. Ha hecho ocho exposiciones individuales en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Guadalajara y la Ciudad de México y participado en numerosas exhibiciones colectivas en todos los Estados Unidos y México. Entre los premios que ha recibido cabe citar el del Sistema Nacional de Creadores adjudicado en 2004 por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en México, la Beca Fullbright García Robles adjudicada en 1998 y la Beca de Apoyo a Jóvenes Creadores en 1993 adjudicada por el FONCA en México.

Untitled, 2003
Ultrachrome ink on photographic paper
34 1/2 x 34 1/2 in. (87.6 x 87.6 cm)

Untitled, 2003
Tinta ultracromática sobre papel fotográfico
34 1/2 x 34 1/2 pulgadas (87.6 x 87.6 cm)

CANDIDA ALVAREZ

Chicago based artist Candida Alvarez uses conventional and unconventional materials to explore aspects of memory. Since childhood she has incorporated cartoons, handicrafts, kitsch, and other condensed symbols and manifestations of popular culture in her art works. Her diverse exploration of materials has led her to produce sculpture, works on fabric, collage and diptychs. For Alvarez, the linkage of disparate elements is what life and painting are all about – a reality where abstraction and representation meet.

In *Lost*, the abstracted form of a pigeon is superimposed against a colorful landscape. The size of the pigeon is not in scale with the background lending it an importance equal to that of the landscape. The representational background is merged with the abstracted figure of the bird uniting the two thematically. In Ms. Alvarez's own words, "the pigeon takes on heroic proportions looking for his homeland. The pigeon never gets lost. It has a phenomenal internal compass that guides it. It mates for life."

Ms. Alvarez was born in New York; received a Bachelor of Fine Arts from Fordham University in New York and a Master of Fine Arts from the Yale School of Art in New Haven, Connecticut. She currently lives and works in Chicago.

Cándida Álvarez, artista radicada en Chicago, utiliza materiales convencionales y de otra clase para explorar varios aspectos de la memoria. Desde su infancia ha incorporado caricaturas, artesanías, *kitsch* y otros símbolos condensados y manifestaciones de la cultura popular en sus obras de arte. Su variada exploración de materiales la ha llevado a producir esculturas, obras en tela, collage y dipticos. Para Álvarez, el vínculo entre elementos distintos es la esencia de la vida y la pintura, una realidad donde se unen la abstracción y la representación.

En *Lost*, la forma abstracta de una paloma se sobrepone contra un colorido paisaje. El tamaño de la paloma no se presenta a escala con el fondo, lo cual le asigna igual importancia a la del paisaje. El fondo de representación se funde con la figura abstracta del ave y los une a ambos en el aspecto temático. En las propias palabras de Álvarez, "La paloma asume proporciones heroicas al buscar su tierra natal. Nunca se pierde. Tiene una fenomenal brújula interna que la guía. Es monógama toda la vida."

Álvarez nació en Nueva York, recibió el grado de Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Fordham de Nueva York y de Maestría en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Yale de New Haven, Connecticut. En la actualidad reside y trabaja en Chicago.

Lost, 2002
Acrylic polymer on linen
77 x 63 in. (195.6 x 160 cm)

Lost, 2002
Polímero acrílico sobre lino
77 x 63 pulgadas (195.6 x 160 cm)

CARLOS AMORALES

Born in 1970 in Mexico City to two Mexican artists, Carlos Amoraless studied art at the Gerrit Rietveld Academie and the Rijksakademie in Amsterdam. Over the last decade, Amoraless has developed a unique visual vocabulary in mediums ranging from drawing and animation to installation and performance. His process involves collecting images from books, magazines, the Internet and, most importantly, his own photographs of the urban environment surrounding his Mexico City home and studio. These images are all a part of what he calls his "Liquid Archive", a digital database or library of iconographic images from popular culture that provide the source material for his art. Amoraless often works across disciplines, collaborating with different types of artists, all of whom are encouraged to use creativity to engage, interpret and recombine elements from the archive.

Drawing upon an image from the digital database, Amoraless examines, dissects and isolates the form in an attempt to understand its potential meaning. Through the use of vector graphics, he outlines the image, capturing its silhouette through the technique of rotoscoping, a process associated with film animation. Images of skulls, spiderwebs, birds, trees and the human form are transformed in his resulting linear, geometric and abstract compositions. What remains is an expressive visual language that challenges the viewer to consider the reductive form of the subject from a new perspective.

Carlos Amoraless has achieved international recognition for his work, and he has been included in numerous solo and group exhibitions around the world. His work is featured in many public and private collections including the Museum of Modern Art in New York, La Colección Jumex in Mexico City, and the Margulies Collection in Miami.

Carlos Amoraless nació en la Ciudad de México en 1970 y es hijo de dos artistas mexicanos. Estudió arte en la Academia Gerrit Rietveld y la Rijksakademie en Amsterdam. En el último decenio, ha creado un singular vocabulario visual en medios que van desde el dibujo y la animación hasta la instalación y la actuación. Su proceso abarca recolección de imágenes de libros, revistas, la Internet y, lo que es más importante, sus propias fotografías del ambiente urbano que rodea su casa y su estudio en la Ciudad de México. Todas estas imágenes son parte de lo que él llama su "archivo líquido", una base de datos o una biblioteca digital de imágenes iconográficas de la cultura popular que proporcionan la materia prima para su arte. Amoraless suele trabajar en diferentes disciplinas y colaborar con diversas clases de artistas, a quienes anima a emplear su creatividad para enlazar, interpretar y mezclar los elementos del archivo.

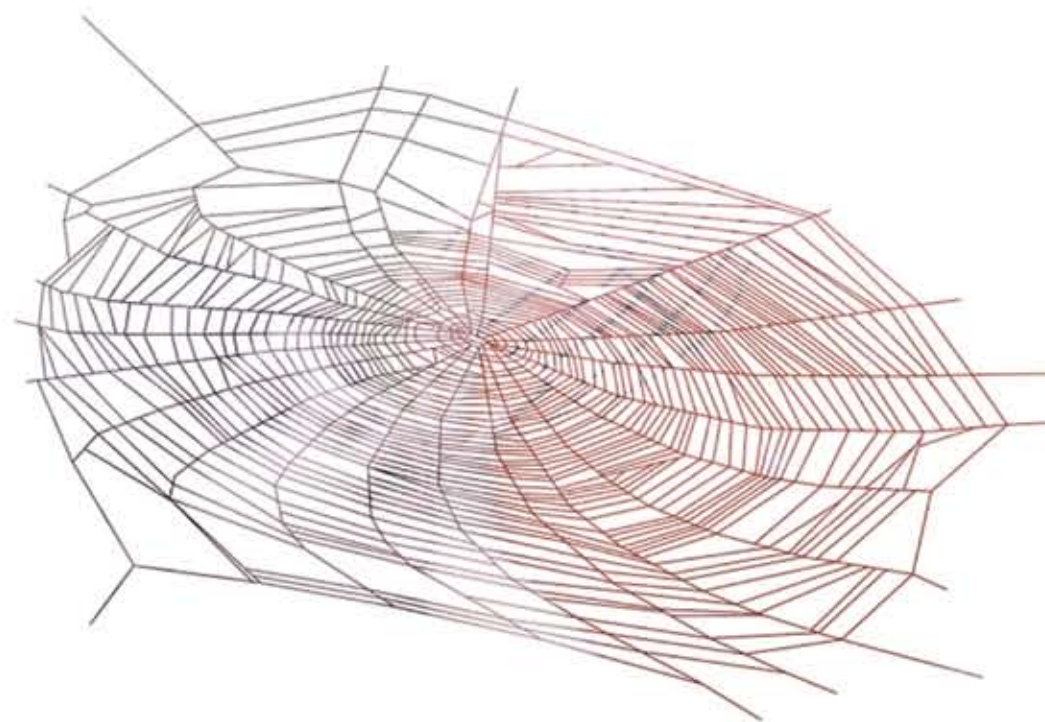
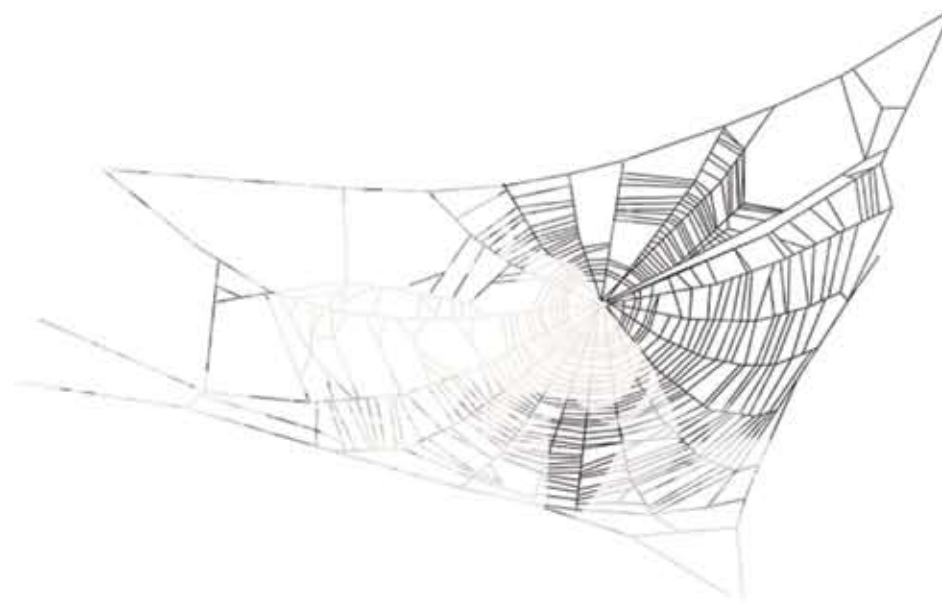
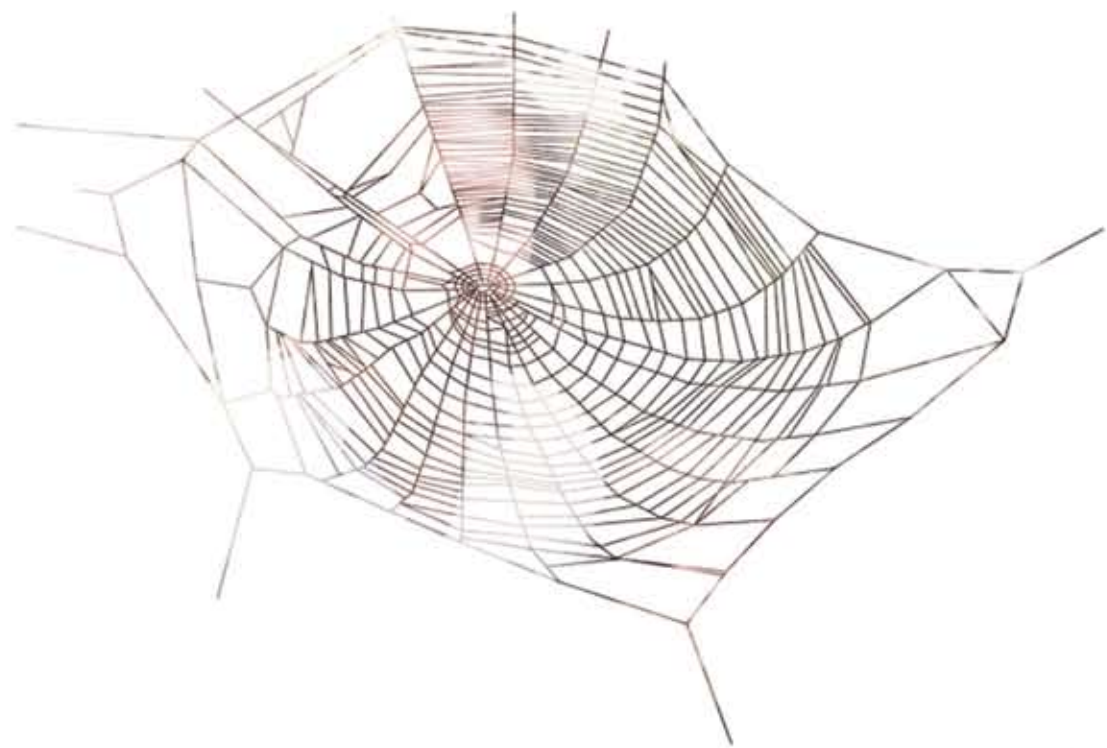
A partir de una imagen tomada de la base de datos digital, Amoraless examina, analiza minuciosamente y aísla la forma en un empeño por entender su significado potencial. Con el uso de gráficos vectoriales, esboza la imagen y capta su silueta por medio de la técnica de la rotoscopia, un proceso relacionado con la animación de películas. Transforma imágenes de calaveras, telarañas, pájaros, árboles y la silueta humana en composiciones lineales, geométricas y abstractas. El resultado es un expresivo lenguaje visual que reta al espectador a percibir la forma reductiva del sujeto desde una nueva perspectiva.

Carlos Amoraless ha merecido reconocimiento internacional por su obra y ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas alrededor del mundo. Su obra forma parte de muchas colecciones públicas y privadas, incluso del Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Colección Jumex de la Ciudad de México y la Colección Margulies de Miami.

Childhood Album F, 2006
Five digital prints on paper
50 1/2 x 61 in. (128.3 x 154.9 cm)

Childhood Album F, 2006
Cinco impresiones digitales en papel
50 1/2 x 61 pulgadas (128.3 x 154.9 cm)

Spider Web Negative Banner, 4, 2006
Embroidered fabric on 1970s woolen cloth
90 9/16 x 59 1/16 in. (230 x 150 cm)

Spider Web Negative Banner, 4, 2006
Tela bordada sobre tejido de lana de los años setenta
90 9/16 x 59 1/16 pulgadas (230 x 150 cm)

ALFREDO ARREGUÍN

The vibrant, ornamental shapes and spatial sophistication of this composition immediately draws the viewer into the complex art of Alfredo Arreguín. In *La Muchacha Roja*, the artist's homage to Frida Kahlo, he unifies her figure with intricately woven floral motifs and decorative shapes that are evocative of her native land. This interpretative portrait of Kahlo highlights her as one of the most important historical and artistic icons of Mexico and serves as a harmonious bridge that connects us to her and the rich cultural history of Mexico.

Arreguín captivates his viewers through the blending of diverse elements that come from different sources that have inspired him over the last forty years. Traditions from his native land, the lush rainforests of the Americas, landscapes and natural life of the Pacific Northwest, Japanese prints, sacred and endangered animals, gods and totemic figures, cultural and historical icons like César Chávez, Frida Kahlo, The Virgin of Guadalupe and Emiliano Zapata, and intriguing motifs that include eyes, masks, and ceramic tiles, have all been a part of the unique artistic voice that has captured the attention of an international audience.

Arreguín, who was born in Mexico but has worked in Seattle, Washington since 1956, has been exhibited throughout the world. His works are included in many important public and private collections, including the National Academy of Sciences and two Smithsonian museums: the National Museum of American Art and the National Portrait Gallery. He is recognized as one of the most prominent Latino artists in the Pacific Northwest in addition to becoming one of the most prominent United States artists of Latino descent.

Las vibrantes formas ornamentales y el refinamiento espacial de su composición atraen de inmediato al espectador al complejo arte de Alfredo Arreguín. En *La Muchacha Roja*, homenaje del artista a Frida Kahlo, unifica su figura con un intrincado tejido de motivos florales y formas decorativas que evocan la tierra natal de Frida. Este retrato interpretativo de Kahlo la destaca como uno de los más importantes íconos históricos y artísticos de México y sirve de puente armonioso que nos conecta con ella y con la rica historia cultural de México.

Arreguín cautiva a sus espectadores con la mezcla de diversos elementos provenientes de sus diversas fuentes de inspiración en el transcurso de los últimos cuarenta años. Las tradiciones de su tierra natal, las exuberantes selvas tropicales lluviosas de las Américas, los paisajes y la vida natural de la región noroeste del Pacífico de los Estados Unidos, los grabados japoneses, los animales sagrados y en peligro de extinción, los dioses y las figuras totémicas, los íconos culturales e históricos como César Chávez, Frida Kahlo, la Virgen de Guadalupe y Emiliano Zapata, y varios motivos fascinantes como ojos, máscaras y azulejos de cerámica, han sido parte de la singular voz artística que ha captado la atención del público internacional.

Arreguín, quien nació en México pero ha trabajado en Seattle, Washington, desde 1956, ha hecho exposiciones alrededor del mundo. Su obra forma parte de muchas importantes colecciones públicas y privadas, incluso de la Academia Nacional de Ciencias y dos museos de la Institución Smithsonian, a saber, el Museo de Arte Estadounidense y la Galería Nacional de Retratos. Se le reconoce como uno de los artistas latinoamericanos más prominentes en la región noroeste del Pacífico de los Estados Unidos y además se ha convertido en uno de los más destacados artistas estadounidenses de ascendencia latinoamericana.

La Muchacha Roja, 2007
Oil on canvas
58 x 42 in. (147.3 x 106.7 cm)

La Muchacha Roja, 2007
Óleo sobre lienzo
58 x 42 pulgadas (147.3 x 106.7 cm)

SQUEAK CARNWATH

Squeak Carnwath combines the personal (lists of words, numbers, and observations) with the universal (images of elemental objects like bones and leaves) to create a window into the spiritual. "It is not the job of art to mirror," says Carnwath: "An artist's job is to reveal consciousness." She has described herself ironically as a "painting chauvinist" due to an abiding preference for that medium, although she is also an accomplished printmaker and has created sophisticated jacquard tapestries, artist books, and mixed media works in addition to her oil and alkyd works on canvas.

The tapestry medium continues to provide a potent vehicle for delivering Carnwath's revelations. As layers of paint are translated into layers of finely woven threads, figure and ground merge; the weave permeates and links every element, just as discrete thoughts and ideas merge into a greater fabric of consciousness. The artist often balances her painted or woven imagery by incorporating illusionistic text and inscriptions issued in an off-hand, linear style, as if delivering an intimate note from the artist to the viewer.

Shortly after earning a Master of Fine Arts degree from the California College of Arts and Crafts in Oakland, Carnwath received a SECA Award from the San Francisco Museum of Modern Art, which included a solo exhibition at the Museum. She has since been recognized in numerous solo exhibitions throughout the United States. Her unique artistic voice has been addressed in various essays and publications, including *Squeak Carnwath: Lists, Observations & Counting* (Chronicle Books, 1996) and *Painting Is No Ordinary Object*, a companion book to Carnwath's 2009 retrospective at the Oakland Museum of California. Since 1980, she has been awarded many fellowships and honors for both her art and her teaching. Most recently, Carnwath was selected in 2008 to receive the Emil and Dines Carlsen Award from New York's National Academy Museum.

Squeak Carnwath une lo personal (listas de palabras, números y observaciones) con lo universal (imágenes de objetos elementales como huesos y hojas) para crear una ventana hacia lo espiritual. "El oficio del arte no es reflejar", dice Carnwath: "El oficio de un artista es revelar la conciencia". Irónicamente, esta artista se ha descrito a sí misma como una "chovinista que pinta" debido a una constante preferencia por ese medio, aunque también es una consumada técnica en impresión y creadora de complejos tapices hechos en telar de Jacquard, autora de libros para artistas y obras con medios mixtos, además de pintora al óleo y con resina alquídica sobre lienzo.

El medio de los tapices sigue ofreciendo un potente vehículo de entrega de las revelaciones de Carnwath. Al convertir capas de pintura en capas de hilos finamente tejidos, se funden la figura y el fondo; el tejido se extiende por cada elemento y lo vincula, de la misma forma en que diferentes pensamientos e ideas se funden en un tejido de conciencia más extenso. La artista suele equilibrar sus imágenes pintadas o tejidas con la incorporación de textos e inscripciones ilusionistas plasmados en un estilo lineal improvisado, como si le hiciera entrega de una nota íntima al espectador.

Poco después de obtener el grado de Maestría en Bellas Artes en el Colegio de Artes y Oficios de California en Oakland, Carnwath recibió un premio de la Sociedad para el Fomento del Arte Contemporáneo (SECA) concedido por el Museo de Arte Moderno de San Francisco, que incluyó una exposición individual allá mismo. Desde entonces, se ha destacado en numerosas exposiciones individuales en todos los Estados Unidos. Su singular voz artística se ha abordado en varios ensayos y publicaciones, entre los cuales cabe citar *Squeak Carnwath: Lists, Observations & Counting* (Chronicle Books, 1996) y *Painting Is No Ordinary Object*, un libro acompañante de la exposición retrospectiva de Carnwath en 2009 en el Museo de California en Oakland. Desde 1980, su arte y sus enseñanzas la han premiado con varias becas de investigación y muchos honores; en 2008, el Museo de la Academia Nacional de Nueva York le concedió el Premio Emil y Dines Carlsen.

But for Monkeys, 2003
Jacquard tapestry
82 x 81 in. (208.3 x 205.7 cm)

But for Monkeys, 2003
Tapiz hecho en telar de Jacquard
82 x 81 pulgadas (208.3 x 205.7 cm)

RUPERT GARCÍA

Contemporary Mexican-American artist Rupert García creates compelling works that reflect his ongoing dialogue with contemporary culture including its moral, spiritual and aesthetic dilemmas. Many of his works confront social and political concerns, and he uses his aesthetic choices as a way to bring awareness to these kinds of issues. García is well known for his strong, evocative graphics and rich colors. Between 1967 and 1975, he became recognized for his political posters that dealt with race, politics and the Vietnam War. His silkscreen posters, etchings, paintings and pastel portraits have been featured in hundreds of exhibitions, and he is nationally and internationally recognized as one of the most important Chicano artists working today.

García has conceived *La Xochitl* in three iterations, each realized in a different medium: initially a large pastel on paper, the composition was then reworked as a pigmented inkjet print and later translated into a jacquard tapestry with hand applied fabric paint. The translation of the work's title, *La Xochitl*, means "flower" and is a reference to a day on the Aztec calendar that is marked for the creation of beauty and truth. There is a thirteen-day period associated with Xochitl that is profoundly influenced by creativity and playfulness. As seen in this multiple taken from the original tapestry, the rainbow of color the artist uses to embellish the underlying flower becomes a metaphor for the flowering creativity that can burst forth from our creative souls.

In García's work titled *Magüey de la Vida*, the abstracted image of an agave plant is the sole subject, referencing the importance of the plant in Mexican culture. Magüey was a significant resource for the Aztec culture because of its versatility. The Aztec culture believed that a goddess, Mayahuel, had blessed them by giving them this sacred plant. García successfully abstracts the form of the magüey and gives the viewer a colorful, graphic, pop art image that succeeds in elevating the plant as an icon of Mexican culture.

García was born in French Camp, California. He received his Bachelor of Arts and Masters of Art degrees from San Francisco State University. He did Doctoral Studies in Art Education at and received a Masters of Art in the history of art from the University of California in Berkeley, California. In 1993, he was awarded an Honorary Doctorate of Fine Arts from the San Francisco Art Institute in San Francisco, California. He served in the United States military's Air Force and Air Police in both the United States and Indochina. Since 1970, García has exhibited widely in both the United States, Europe and Mexico in numerous solo and group shows. He has lectured widely on art throughout the United States and has been honored for his distinguished career over and over again by countless organizations including the 1992 College Art Association, Distinguished Award for Lifetime Achievement, 1995 Lifetime Achievement Award in Art presented to him by The National Hispanic Academy of Media Arts and Sciences and the more recent Art as a Hammer Award presented to him by The Center for Study of Political Graphics in Los Angeles, California.

Rupert García, artista contemporáneo estadounidense de ascendencia mexicana, crea obras cautivadoras que reflejan su diálogo constante con la cultura contemporánea, incluso sus dilemas morales, espirituales y estéticos. Muchas de sus obras confrontan varias preocupaciones sociales y políticas. Recurre a sus posibilidades de selección estética como forma de crear conciencia sobre esa clase de cuestiones. García es bien conocido por sus vigorosas y evocadoras gráficas y sus ricos colores. Entre 1967 y 1975 logró reconocimiento por sus carteles políticos, que abordaban los temas de la raza, la política y la guerra de Vietnam. Sus carteles en serigrafías, aguafuertes, pinturas y retratos al pastel se han presentado en centenares de exposiciones. Se le conoce en los círculos nacionales e internacionales como uno de los artistas chicanos más importantes de hoy.

García ha concebido *La Xochitl* en tres iteraciones, cada una realizada en un medio diferente: la composición, que en un principio era una pintura al pastel de grandes proporciones hecha sobre papel, se trabajó de nuevo como una impresión por chorro de tinta pigmentada y más tarde se convirtió en un tapiz tejido en telar de Jacquard con pintura para tela aplicada a mano. La traducción del título de la obra, *La Xochitl*, significa "flor" y se refiere a un día del calendario azteca en el que se conmemora la creación de la belleza y la verdad. Hay un período de trece días relacionado con la Xochitl que recibe una profunda influencia de la creatividad y el espíritu de alegría. Como se observa en esta imagen múltiple tomada del tapiz original, el arco iris de colores que usa el artista para embellecer la flor subyacente se convierte en una metáfora de la floreciente creatividad que puede brotar de repente de nuestras ingeniosas almas.

En la obra de García titulada *Magüey de la Vida*, la imagen abstracta de una planta de magüey es el único tema que se refiere a la importancia de la planta en la cultura mexicana. El magüey fue un importante recurso para la cultura azteca por su amplia diversidad de usos. Quienes pertenecían a la cultura azteca creían que la diosa Mayahuel los había bendecido al darles esta planta sagrada. García abstrae con éxito la forma del magüey y da al espectador una colorida imagen gráfica del arte popular que logra elevar la planta a la categoría de ícono de la cultura mexicana.

García nació en French Camp, California. Recibió el grado de Licenciatura en Humanidades y de Maestría en Arte en la Universidad del Estado en San Francisco. Realizó sus estudios de doctorado en Educación sobre Arte en la Universidad de California en Berkeley, donde recibió una Maestría en Arte con especialización en historia del arte. In 1993, recibió un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes del Instituto de Arte de San Francisco, California. Prestó servicio militar en la Fuerza Aérea y la Policía Aérea de los Estados Unidos, tanto en ese país como en Indochina. Desde 1970, García ha exhibido ampliamente en los Estados Unidos, Europa y México en numerosas exposiciones individuales y colectivas. García ha dictado muchas conferencias sobre arte en los Estados Unidos y en repetidas ocasiones ha recibido honores por su distinguida carrera concedidos por innumerables organizaciones, entre ellas, el Premio Distinguido a la Trayectoria Artística de la Asociación Universitaria para el Arte en 1992, el Premio a la Trayectoria Artística concedido en 1995 por la Academia Nacional Hispana de Artes y Ciencias de la Comunicación y, en fecha más reciente, el Premio al Arte como Martillo concedido por el Centro de Estudios de Gráficas Políticas en los Ángeles, California.

La Xochitl, 2003
Archival pigmented inkjet on Somerset
32 x 32 in. (81.3 x 81.3 cm)

La Xochitl, 2003
Impresión de archivo por chorro de tinta
pigmentada sobre papel Somerset
32 x 32 pulgadas (81.3 x 81.3 cm)

Image on the next page:
Magüey de la Vida, 2003
Archival pigmented inkjet on Somerset
25 1/4 x 34 in. (64.1 x 86.4 cm)

Magüey de la Vida, 2003
Impresión de archivo por chorro de tinta
pigmentada sobre papel Somerset
25 1/4 x 34 pulgadas (64.1 x 86.4 cm)

150DPI
21x16

CARMEN LOMAS GARZA

The narration of everyday life and the rituals of Mexican-American culture are depicted in these joyful lithographs produced by Carmen Lomas Garza. The vibrant colors, interaction between the figures and playful compositions reflect the gregarious nature of Latino culture and the artist's obvious love for her heritage.

"My objective since 1969 has been to create works of art that instill pride in our Mexican-American cultural and historical contributions to American society. The Chicano Movement inspired me to concentrate on our everyday lives based on my memories and experiences in South Texas. I saw the need for art that would elicit recognition and appreciation among Mexican Americans, while at the same time serve as a source of education for others not familiar with our culture."

Since the age of 13, Garza has exhibited her artwork in museums throughout the United States including the Smithsonian Institution in Washington, DC, The Oakland Museum of California, the San Francisco International Airport, and the Whitney Museum of American Art in New York. The Children's Book Press has published Garza's artwork in children's bilingual books. These books inspired the Los Angeles Unified School District Board to name a new primary school in East Los Angeles the Carmen Lomas Garza Primary Center In 2007.

La narración de la vida diaria y los rituales de la cultura mexicano-estadounidense se presenta en estas alegres litografías producidas por Carmen Lomas Garza. Los colores vibrantes, la interacción de las figuras y las composiciones lúdicas reflejan la naturaleza sociable de la cultura latinoamericana y el obvio amor de la artista por su patrimonio.

"Desde 1969, me he fijado el objetivo de crear obras de arte que instilen orgullo en nuestros aportes culturales e históricos mexicano-estadounidenses a la sociedad de los Estados Unidos. El Movimiento Chicano me sirvió de fuente de inspiración para concentrarme en nuestra vida diaria a partir de mis recuerdos y experiencias en el sur de Texas. Vi la necesidad de tener un arte que suscitara reconocimiento y aprecio entre los estadounidenses de origen mexicano y, al mismo tiempo, sirviera de fuente de instrucción para otros que desconocieran nuestra cultura."

Desde la edad de 13 años, Carmen Lomas Garza ha expuesto sus obras de arte en museos de todos los Estados Unidos, entre ellos, los de la Institución Smithsonian en Washington, DC, el Museo de California en Oakland, el Aeropuerto Internacional de San Francisco y el Museo Whitney de Arte Estadounidense en Nueva York. La editorial Children's Book Press ha publicado sus obras de arte en libros infantiles bilingües. Esos libros sirvieron de fuente de inspiración a la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que en 2007 dio el nombre de Centro Primario Carmen Lomas Garza a una nueva escuela primaria en el este de esa ciudad.

Cumpleaños de Lala y Tudi, 2003
Lithograph
29 3/8 x 39 1/2 in. (74.7 x 100.3 cm)

Cumpleaños de Lala y Tudi, 2003
Litografía
29 3/8 x 39 1/2 pulgadas (74.7 x 100.3 cm)

Image on the next page:
Quinceañera, 2006
Lithograph
29 3/8 x 39 1/2 in. (74.7 x 100.3 cm)

Quinceañera, 2006
Litografía
29 3/8 x 39 1/2 pulgadas (74.7 x 100.3 cm)

Sandía, 1997
Lithograph
22 x 30 in. (55.9 x 76.2 cm)

Sandía, 1997
Litografía
22 x 30 pulgadas (55.9 x 76.2 cm)

Baile, 2001
Lithograph
26 x 32 in. (66 x 81.3 cm)

Baile, 2001
Litografía
26 x 32 pulgadas (66 x 81.3 cm)

ROBERTO GIL DE MONTES

The art of Mexican-American painter Roberto Gil de Montes is firmly rooted in his bicultural experiences. Born in Guadalajara, Mexico, Gil de Montes' family moved to the city of Los Angeles in 1965 when he was fifteen. He chose to attend a public school, unlike his siblings, because they offered art courses. This led to him to the Los Angeles Trade and Technical College where he studied photography for two years after which he began his Bachelor of Fine Arts studies at Otis Parsons Art Institute. He became friends with two Chicano artists, Carlos Almarez and Judith Hernández who introduced him to the expanding Chicano art scene in Los Angeles. He went on to take classes in Latin American Studies at California State University where he met Gronk, Willi Herrón, and Harry Gamboa, and with them founded Los Angeles Contemporary Exhibitions (LACE), one of the most innovative and imaginative exhibition spaces in Los Angeles. In 1975, he returned to Mexico at the invitation of the magazine *Artes Visuales* to edit a special issue of the magazine dedicated to Chicano art. This experience had a profound influence on him, and the friendships that he established with other artists, curators, museum directors and art historians in Mexico encouraged him to pursue his own art more seriously.

Gil de Montes returned to Los Angeles in 1981 where he began to explore his own autobiographical interpretations of the mythologies and landscapes of Mexico and Los Angeles. The mingling of the figure with landscape in a mythological manner became a hallmark of his personal narrative. Fantastical interplays between decorative and figurative language, as in *Man Amidst the Flora*, raises questions about identity and place. The rich floral screen that Gil de Montes weaves in this work becomes a shield for the figures that are enveloped by the tropical explosion of banana leaves and blossoms. The complexity of this tropical "garden of Eden" and the inclusion of the Adam and Eve-like figures as universal archetypes for the male and female identities reflect the artist's exploration of universal mythology. In *Calla Lilies by the Sea*, the symbolic use of the flower can be interpreted in many ways, as throughout history this flower has been associated with "magnificent beauty", fertility and spirituality. Gil de Montes makes these plants the focus of his composition setting them against the backdrop of a serene seascape. Like the decorative floral screen in *Man Amidst the Flora*, the seaside garden presented in *Calla Lilies by the Sea* also is used as a psychological screen that shields us from the abstracted seascape that stretches beyond the horizon.

Gil de Montes has been included in landmark exhibitions such as *Hispanic Art in the United States: Thirty Contemporary Painters and Sculptors* (1987) and *Le Démon des Anges* (1987–1990). In 1991, he was commissioned to paint a mural in Los Angeles for the Hope Street entrance of the 7th Street Metro Center Station in which he collaborated with painter and photographer Elas Flores, the wife of his late mentor Carlos Almarez.

El arte Roberto Gil de Montes, pintor mexicano-estadounidense, está firmemente arraigado en sus experiencias biculturales. Nacido en Guadalajara, México, se trasladó con su familia a la ciudad de Los Ángeles en 1965 a la edad de 15 años. A diferencia de sus hermanos, optó por asistir a la escuela pública porque ofrecía cursos de arte. Esto lo llevó al Colegio de Oficios y Técnicas de Los Ángeles, donde estudió fotografía por dos años, después de lo cual comenzó sus estudios para la Licenciatura en Bellas Artes en el Instituto de Arte Otis Parsons. Entabló amistad con Carlos Almarez y Judith Hernández, dos artistas chicanos, quienes lo introdujeron al escenario artístico chicano en expansión en Los Ángeles. Después tomó clases de Estudios Latinoamericanos en la Universidad del Estado de California, donde conoció a Gronk, Willi Herrón, y Harry Gamboa, y con ellos fundó las Exhibiciones Contemporáneas de Los Ángeles (LACE), uno de los locales de exhibición más innovadores e imaginativos de esa ciudad. En 1975, regresó a México por invitación de la revista *Artes Visuales* para editar un número especial de la revista dedicado al arte chicano. Esta experiencia tuvo una profunda influencia en él, y la amistad que forjó con otros artistas, conservadores, directores de museos y especialistas en historia del arte en México lo animó a buscar su propio arte con mayor seriedad.

Gil de Montes volvió a Los Ángeles en 1981, donde comenzó a explorar sus propias interpretaciones autobiográficas de la mitología y los paisajes de México y Los Ángeles. La fusión de la figura con el paisaje de una manera mitológica se convirtió en la marca distintiva de su narrativa personal. La fantástica interrelación del idioma decorativo y figurativo como en *Man Amidst the Flora*, da lugar a interrogantes sobre identidad y lugar. La rica pantalla floral que teje Gil de Montes en su obra se convierte en un escudo para las figuras envueltas por una explosión tropical de hojas y flores de plátano. La complejidad de este jardín tropical del Edén y la inclusión de figuras similares a Adán y Eva como arquetipos universales de la identidad masculina y femenina reflejan la exploración de la mitología universal por el artista. En *Calla Lilies by the Sea*, el uso simbólico del alcatraz (cartucho) se puede interpretar de muchas formas, puesto que a través de la historia esta flor ha guardado relación con la belleza sublime, la fecundidad y la espiritualidad. Gil de Montes hace de estas plantas el punto de enfoque de su composición y las coloca contra el telón de fondo de un sereno paisaje marino. Al igual que la decorativa pantalla floral en *Man Amidst the Flora*, el jardín en el litoral marino presentado en *Calla Lilies by the Sea* también se usa como pantalla psicológica que nos protege del paisaje marino abstracto que se extiende más allá del horizonte.

La obra de Gil de Montes forma parte de famosas exposiciones como *Hispanic Art in the United States: Thirty Contemporary Painters and Sculptors* (1987) y *Le Démon des Anges* (1987–1990). En 1991, se le encomendó la pintura de un mural en Los Ángeles para la estación central del metro de la calle 7ª, en la entrada por la calle Hope, en la cual colaboró con la pintora y fotógrafa Elas Flores, esposa de su fallecido mentor Carlos Almarez.

Man Amidst the Flora, 2007
Oil on canvas
72 x 108 in. (182.9 x 274.3 cm)

Man Amidst the Flora, 2007
Óleo sobre lienzo
72 x 108 pulgadas (182.9 x 274.3 cm)

Image on the next page:
Callalilies by the Sea, 2005
Oil on canvas
30 x 40 in. (76.2 x 101.6 cm)

Calla Lilies by the Sea, 2005
Óleo sobre lienzo
30 x 40 pulgadas (76.2 x 101.6 cm)

BILLY HASSELL

In *Perdenal*, Billy Hassell reinvents a colorful Southwestern landscape by creating a surreal, stylized composition, alive with vibrant color and pattern. In the foreground, an owl on a twisted tree branch directly confronts the viewer with an unblinking gaze, anchoring the composition and adding weight to this otherwise straightforward composition. Birds in nature are Hassell's primary subject matter and are usually combined with a panoramic background such as the one we see here. The expert use of the device of patterning throughout the composition, particularly in the rendering of the owl, becomes a metaphor for the replication of patterns found in nature. The influence of American modernism can be seen in the bold use of simplified shapes and the abstracted shadows found in the undulating hills.

Hassell's work has received critical acclaim throughout the United States. His paintings are included in the permanent collections of the Menil Collection and the Museum of Fine Arts in Houston, the Modern Art Museum of Fort Worth and the Dallas Museum of Art, and numerous corporate and private collections. He was recently included in the inaugural exhibition of the Gallery of Contemporary and American Indian Art in Tucson. He received his Bachelor of Fine Arts at the University of Notre Dame in 1978 and continued at the University of Massachusetts, where he received his Master of Fine Arts in 1982.

En *Pedernal*, Billy Hassell reinventa un colorido paisaje del sudoeste de los Estados Unidos al crear una composición surrealista estilizada, que cobra vida con un color y un diseño vibrantes. En primer plano, un tecolote sobre la rama torcida de un árbol confronta directamente al espectador con una mirada imperturbable, que apuntala la composición y le agrega importancia a lo que, de otro modo, es una composición sencilla. Los pájaros de la naturaleza son el tema principal de Hassell, que suele presentarlos junto con un fondo panorámico, como el que vemos aquí. El uso especializado del mecanismo de diseño en toda la composición, particularmente en la presentación del tecolote, se convierte en una metáfora para la duplicación de los diseños encontrados en la naturaleza. Se puede apreciar la influencia del modernismo estadounidense en el uso audaz de formas simplificadas y las sombras abstractas que se aprecian en las colinas ondulantes.

La obra de Hassell ha sido aclamada por los críticos en todos los Estados Unidos. Sus pinturas forman parte de las colecciones permanentes de la Colección Menil y del Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo de Arte Moderno de Fort Worth, el Museo de Arte de Dallas y numerosas colecciones corporativas y privadas. En fecha reciente, su obra se incluyó en la exposición inaugural de la Galería de Arte Contemporáneo e Indígena Estadounidense en Tucson. Hassell recibió el grado de Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Notre Dame en 1978 y continuó sus estudios en la Universidad de Massachusetts, donde recibió el grado de Maestría en Bellas Artes en 1982.

Perdenal, 2007
Oil on canvas
60 x 72 in. (152.4 x 182.9 cm)

Pedernal, 2007
Óleo sobre lienzo
60 x 72 pulgadas (152.4 x 182.9 cm)

MALA IQBAL

Mala Iqbal works with a range of visual sources, taking cues from Western landscape painting, Indian miniatures, science fiction, graffiti, cartoons and, especially, kitsch.

“Combining different modes of representation within a single image, I push to the point at which my created world will fall apart. When a fantasy breaks its own rules, it becomes, curiously, more convincing: by admitting that it’s a constructed thing, it is presenting an honesty that succeeds in suggesting reality, even as the fiction is taking us further from our expectations of the real.”

In *Dreamcatcher*, Iqbal’s surreal landscape is painted in a kaleidoscope of color. The lone, shrouded figure on horseback is presented in a distinctly, monochromatic palette, a sharp contrast to the magenta, blues and greens of the pastel colored dreamscape. The ominous rider walks in an abstracted, tranquil body of water, its dark shadow reflected on its surface. Sharp, leafless branches are tangled in a thick web, a metaphorical “dream-catcher” that criss-crosses the forest preventing entry to the rider.

The title *Dreamcatcher* is a reference to an authentic American-Indian tradition. First originating with the Ojibwa people and then adopted by other Indian tribes, *dream-catchers* were made of sinew strands tied in a web around a frame, and they were used as a charm to protect sleeping children from nightmares. Iqbal’s interest in kitsch is revealed in this choice of subject as *dream-catchers* today are considered by many Indians to be kitschy, mass produced, commercial objects and are no longer considered by the native American Indians to be potent charms.

Mala Iqbal was born in and currently lives in New York. She received a Master of Fine Arts from the Rhode Island School of Design in 1998 and a Bachelor of Arts from Columbia University in 1995. In 2008, she received a Fellowship in Painting from the New York Foundation for the Arts. She has had four solo exhibitions and has participated in many group exhibitions. She has been included in the Altoids Curiously Strong Collection at The New Museum of Contemporary Art in New York, the Queens Museum of Art in New York and the collection of the Progressive Corporation in Ohio.

Mala Iqbal trabaja con una amplia gama de fuentes visuales y se inspira en las pinturas de paisajes del oeste de los Estados Unidos, miniaturas indígenas, ciencia ficción, graffiti, caricaturas y, particularmente, *kitsch*.

“Al mezclar diferentes modalidades de representación dentro de una sola imagen, aspiro a llegar al punto en que el mundo que he creado se desmorone. Cuando una fantasía infringe sus propias reglas, curiosamente, se hace más convincente: al reconocer que esta es una pieza construida, presenta una imagen de rectitud que logra éxito al sugerir la realidad, aunque la ficción nos aleje de nuestra expectativa de lo real.”

En *Dreamcatcher*, el paisaje surrealista de Iqbal se pinta en un caleidoscopio de color. La figura solitaria a caballo envuelta en un manto se presenta en una paleta claramente monocromática, que ofrece un marcado contraste con los tonos magenta, azul y verde del paisaje imaginario de color pastel. El siniestro jinete cabalga en una tranquila masa de agua abstracta, con su oscura sombra reflejada sobre la superficie del agua. Unas ramas deshojadas secas están enredadas en una gruesa telaraña, “captasueños” metafórico que se entrecruza con el bosque para impedir la entrada del jinete.

El título “Captasueños” se refiere a una auténtica tradición indígena estadounidense. Las telarañas “captasueños” tuvieron su origen en la nación Ojibwa y luego fueron adoptadas por otras tribus indígenas. Se fabricaban de hebras atadas en forma de telaraña alrededor de un marco, y se usaban como amuleto para proteger a los niños de las pesadillas durante el sueño. El interés de Iqbal en *kitsch* se revela en el tema escogido, puesto que hoy en día muchos indígenas consideran que los “captasueños” son objetos comerciales cursis y producidos en masa y los indígenas nativos estadounidenses ya no los consideran amuletos poderosos.

Mala Iqbal nació en Nueva York, su lugar de residencia actual. Recibió el grado de Maestría en Bellas Artes en la Facultad de Diseño de Rhode Island en 1998 y de Licenciatura en Humanidades en la Universidad de Columbia en 1995. En 2008, recibió una beca de investigación sobre pintura de la Fundación para las Artes de Nueva York. Ha hecho cuatro exposiciones individuales y ha participado en muchas exposiciones colectivas. Sus obras forman parte de la Colección “Curiosamente Fuertes” de Altoids en el Nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el Museo de Arte de Queens en Nueva York y la colección de la Progressive Corporation de Ohio.

Dreamcatcher, 2008
Acrylic on canvas
36 x 48 in. (91.4 x 121.9 cm)

Dreamcatcher, 2008
Acrylic on canvas
36 x 48 pulgadas (91.4 x 121.9 cm)

Dream
150DF
7x5.25

GRACIELA ITURBIDE

Graciela Iturbide was born in 1942 in Mexico City. She studied filmmaking, scriptwriting and still photography at the Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, at the Universidad Nacional Autónoma de México from 1969-1972. During her educational years between 1970-1971, she worked as an assistant to the well-known Latino artist Manuel Álvarez Bravo. Primarily, Iturbide has become well known as an artist for her photographs of Mexico and its indigenous population. To date, she has received the most recognition for her master work *Juchitán of Women*, a decade long project she began in 1979 that documented the Zapotec Indian town of Juchitán in southern Mexico's Tehuantepec Isthmus.

Iturbide's black and white giclee print taken at Rancho Santa Gertrudis in South Texas is both haunting and beautiful. The sinewy, twisted trees in this forest have survived nature's harsh elements, as seen in their tangled, bowed branches all reaching in the same direction toward the sunlight. Iturbide's point of view in the photograph creates energy and movement in what could be an otherwise stagnate composition taken from another angle.

Iturbide's first exhibition was in *Tres Fotografías Mexicanas* at the Galería José Clemente Orozco in Mexico City in 1975. Solo exhibitions of her work have since been held around the world, including OMC Gallery for Contemporary Art, Duesseldorf, Germany; Centre Georges Pompidou, Paris; Robert Miller Gallery, New York; Philadelphia Museum of Art, Pennsylvania; San Francisco Museum of Modern Art; and Casa del Lago, New Mexico. Major retrospectives of her work have been held at Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Mexico (1996) and at the Philadelphia Museum of Art (1997-98). She is the recipient of a Eugene Smith Grant in Humanistic Photography (1987) and a John Simon Guggenheim Memorial Fellowship (1988). Iturbide, who lives and works in Coyoacán, Mexico, is in many public collections such as The San Francisco Museum of Modern Art, The J. Paul Getty Museum of Art, The Museum of Fine Arts in Houston, Texas, the Consejo Mexicano de Fotografía in Mexico City, the Moderna Museet in Stockholm, Sweden, and the Los Angeles County Museum of Art.

Graciela Iturbide nació en la Ciudad de México en 1942. Estudió cinematografía, redacción de guiones y fotografía fija en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1969 hasta 1972. Durante sus años de estudiante entre 1970 y 1971, trabajó como asistente de Manuel Álvarez Bravo, el reconocido artista latinoamericano. La trayectoria artística de Iturbide es bien conocida sobre todo por sus fotografías de México y su población indígena. Hasta la fecha, ha recibido el máximo reconocimiento por su obra maestra titulada *Juchitán de las mujeres*, un proyecto de una década de duración que comenzó en 1979, en el cual documentó el pueblo indígena zapoteca de Juchitán en el Istmo Tehuantepec del sur de México.

Su impresión digital *giclée* en blanco y negro en el Rancho Santa Gertrudis en el sur de Texas es evocadora y hermosa. Los árboles fuertes y torcidos de este bosque han sobrevivido a los rigurosos elementos de la naturaleza, como puede apreciarse en todas sus ramas enredadas y arqueadas, que apuntan en la misma dirección hacia la luz del sol. El punto de vista de Iturbide en la fotografía crea energía y movimiento en lo que, de otro modo, podría ser una composición anquilosada al verla desde otro ángulo.

La primera exposición de Iturbide fue *Tres Fotografías Mexicanas* en la Galería José Clemente Orozco de la Ciudad de México en 1975. Desde entonces, ha habido exposiciones individuales de su obra alrededor del mundo, incluso en la Galería OMC de Arte Contemporáneo de Duesseldorf, Alemania; el Centro Georges Pompidou de París; la Galería Robert Miller de Nueva York; el Museo de Arte de Filadelfia, Pennsylvania; el Museo de Arte Moderno de San Francisco; y la Casa del Lago de Nuevo México. Se han celebrado importantes exposiciones retrospectivas de su obra en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México (1996) y en el Museo de Arte de Filadelfia (1997-1998). Recibió la Donación Eugene Smith en Fotografía Humanística (1987) y una Beca Conmemorativa de John Simon Guggenheim (1988). Iturbide reside y trabaja en Coyoacán, México. Su obra forma parte de muchas colecciones públicas como las del Museo de Arte Moderno de San Francisco, el Museo de Arte J. Paul Getty, el Museo de Bellas Artes de Houston, Texas, el Consejo Mexicano de Fotografía de la Ciudad de México, el Museo Moderno de Estocolmo, Suecia, y el Museo de Arte del Condado de los Ángeles.

Untitled, Rancho Santa Gertrudis, South Texas, 2002
Giclee Print
30 x 30 in. (76.2 x 76.2 cm)

Untitled, Rancho Santa Gertrudis, Sur de Texas, 2002
Impresión digital giclée
30 x 30 pulgadas (76.2 x 76.2 cm)

KATHY MOSS

The rhythms, patterns and motifs found in the work of Kathy Moss are, by her own admission, the sum of her eccentricities and obsessions. Botanical forms, such as fruits, flowers, seed-pods, leaves and trees have all captured and held her interest throughout her career. She paints what she sees and then searches to establish patterns that she then breaks and, in breaking them, finds her own beat, theme or variation within her composition. In this work, Moss has reduced a hovering seed pod down to its essential form and has created a repeat pattern that is dramatically set against a neutral background. The deliberate drips of paint that run vertically throughout the composition give the impression of motion and prevent the work from becoming static on the varnished background.

Materials and process are very important to Moss, who painstakingly applies many layers to her linen canvasses. She makes her own gesso and applies at least three to four layers of it on the canvas. By the time she is ready to paint, she drips, pours and sometimes spills the medium onto the surface in addition to using her brush in painterly fashion. "I think of my work as situational haikus, a tightly held moment, a fleeting instant, in a visual language. Ultimately, the painting must work formally, hold the surface, have secret narratives and be beautiful."

Kathy Moss has been widely exhibited since graduating from the New York Studio School where she was honored as a Merit Scholar for Painting. In addition to many solo exhibitions, she is in the public collections of General Electric, Phillip Morris, Saks Fifth Avenue and The Equitable Collection.

Los ritmos, diseños y motivos encontrados en el trabajo de Kathy Moss son, según ella, la suma de sus excentricidades y obsesiones. Diversas formas botánicas, como frutas, flores, vainas de semillas, hojas y árboles, han captado y mantenido su interés durante su carrera. Pinta lo que ve y luego busca establecer diseños que ella misma rompe y donde, al romperlos, encuentra su propio ritmo, tema o variación dentro de su composición. En esta obra, Moss ha reducido una vaina de semillas suspendida en el aire a su forma esencial y ha creado un diseño repetitivo espectacularmente colocado contra un telón de fondo neutro. Los deliberados chorros de pintura que salpican verticalmente toda la composición dan la impresión de movimiento e impiden que la obra se mantenga estática sobre el fondo acabado con barniz.

Los materiales y el proceso son de suma importancia para Moss que diligentemente aplica muchas capas a sus lienzos de lino. Fabrica su propio yeso y lo aplica al lienzo por lo menos en tres o cuatro capas. Cuando está lista para pintar, chorrea, vierte y, a veces, derrama el medio en la superficie, además de usar el pincel de la manera característica del pintor. "Pienso en mi obra como un *haiku* representativo de una situación, un momento firmemente sostenido, un instante efímero, en un lenguaje visual. En definitiva, la pintura debe obrar de manera formal, sostener la superficie, tener narrativas secretas y ser hermosa".

La obra de Kathy Moss se ha expuesto ampliamente desde su graduación en la Escuela de Estudio de Nueva York, donde se le honró con el nombramiento de Becaria por Mérito en Pintura. Además de muchas exposiciones individuales, su obra forma parte de las colecciones públicas de General Electric, Phillip Morris, Saks Fifth Avenue y The Equitable Collection.

Untitled,
300DPI
6X6

Untitled, 2004
Oil, mixed media on linen
48 x 48 in. (121.9 x 121.9 cm)

Untitled, 2004
Óleo y medios mixtos sobre lienzo
48 x 48 pulgadas (121.9 x 121.9 cm)

JESÚS MOROLES

The monumental, undulating columns of dakota granite, sculpted by the internationally acclaimed artist Jesús Moroles, are a metaphor for the possibility of a harmonious coexistence between man and nature. Through an elaborate process of slicing, tearing, chipping and grinding, Moroles is able to reveal the hidden abstract forms that are present in the granite he chooses for his pieces, transforming them from massive pieces of rough stone into visually exciting art forms. Using diamond saws, drills, grinders and traditional hand tools, he pushes the limits of his chosen medium until he finds within it his own artistic expression without overwhelming it.

“I always say we don’t carve granite, we tear granite. One of the ways we do this tearing is we drill small holes in the granite and put wedges into it. We apply pressure to the middle of the stone to tear it in a line or in a curve and actually open up the middle of the granite and it shows all the crisp untouched granite. Each of my pieces has about fifty percent of its surface untouched and raw – those are parts of the stone that were torn. The rest is smooth and polished. The effect, which I want people to not only look at but touch, is a harmonious coexistence of the two.”

Jesús Moroles was born in Corpus Christi, Texas in 1950. He continues to live and work in Texas, with his studio in Rockport, Texas. He received his Bachelor of Fine Arts from the University of North Texas, Denton, in 1978 and apprenticed under Luis Jiménez for one year immediately after his graduation. In 1979 he left for Italy worked in Pietrasanta, Italy for one year before starting his body of work for which he is widely known.

His most visible public sculpture is *Lapstrake* 1987, a massive 22 feet tall, 64-ton work located across from the Museum of Modern Art in New York. Moroles has received significant national attention with his inclusion in the landmark exhibition, *Contemporary Hispanic Art in the United States*, which was shown at major American museums. His largest scale single work is the “Houston Police Officers Memorial,” dedicated in November 1992.

Moroles has more than 2,000 works in the collections of museums, corporations and private individuals in China, Egypt, France, Italy, Japan, Switzerland, and the United States. His work has been included in over one hundred and fifty solo exhibitions and one hundred and seventy-five group exhibitions worldwide. His many distinctions include serving on the board as a commissioner at the National Museum of American Art, Smithsonian Institution in Washington, DC. In addition, he was the recipient of the 2007 Award for Visual Arts by the Texas Medal of Arts Awards Committee and was also the recipient of the 2008 National Medal of Arts that is the highest award given to artists by the United States government.

Las monumentales columnas ondulantes de granito de Dakota, esculpidas por Jesús Moroles, artista aclamado en los círculos internacionales, son una metáfora de la posibilidad de coexistencia armoniosa del ser humano con la naturaleza. Por medio de un minucioso proceso que consiste en cortar, partir, desportillar y moler, Moroles puede revelar las formas abstractas ocultas del granito escogido para sus piezas, que transforma para convertir masivas piezas de piedra en bruto en formas artísticas de emocionante efecto visual. Con sierras de diamante, taladros, trituradoras y herramientas manuales tradicionales, extiende los límites del medio escogido hasta encontrar dentro del mismo su propia expresión artística sin ahogarla.

“Siempre he dicho que no tallamos sino partimos el granito. Una forma de partirlo es perforando pequeños orificios en el granito e introduciéndole cuñas. Aplicamos presión a la mitad de la piedra para partirla en una línea recta o curva y, en realidad, abrimos el granito por la mitad para revelar su interior cristalino intacto. Cada una de mis piezas tiene cerca de la mitad de su superficie intacta y en bruto, que corresponde a las partes de la piedra que se han partido. El resto es liso y pulido. El efecto, que deseo que la gente no solo mire sino que toque, es una coexistencia armoniosa de ambos.”

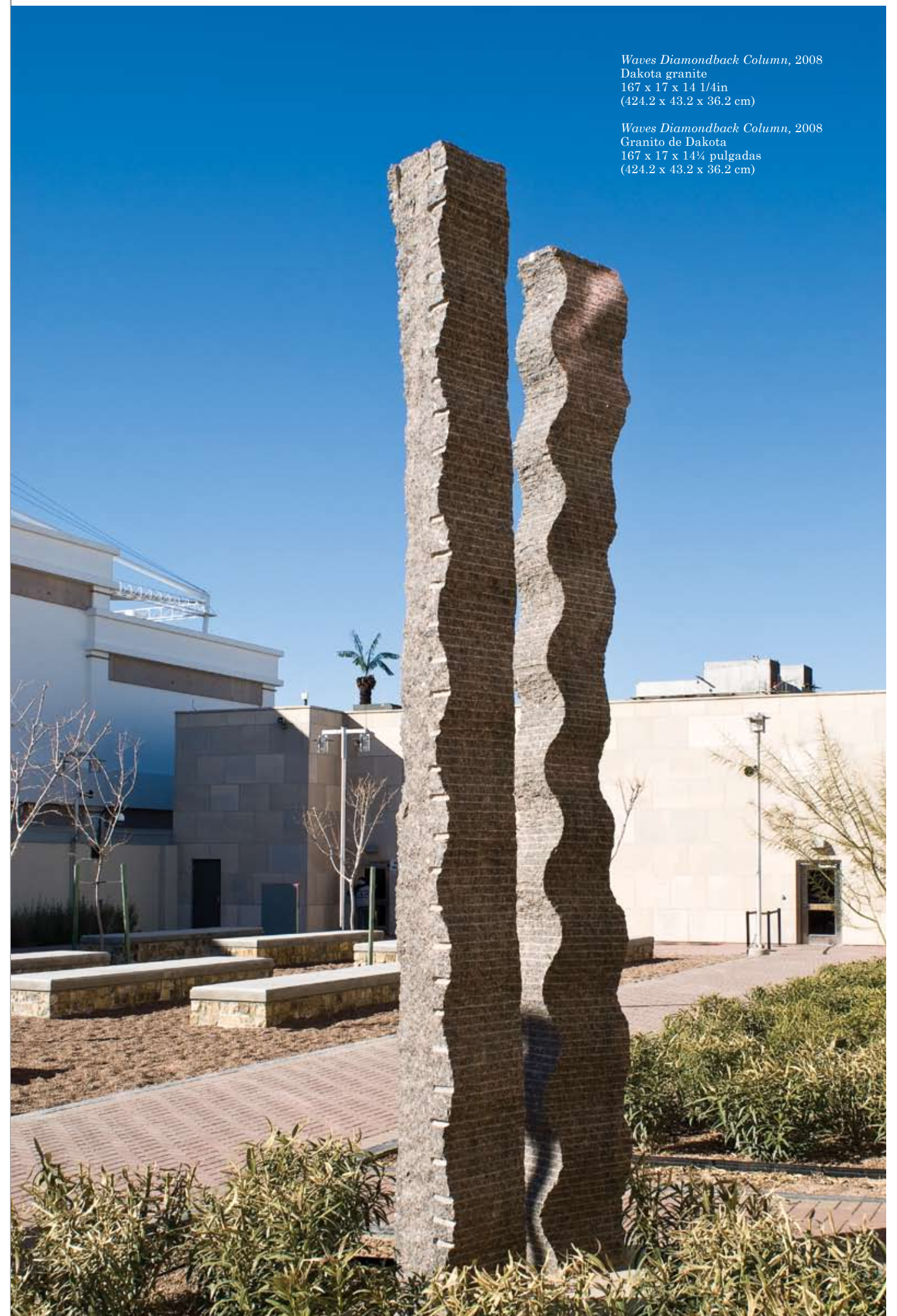
Jesús Moroles nació en Corpus Christi, Texas, en 1950. Reside y trabaja en Texas y tiene su estudio en Rockport, en ese estado. Recibió el grado de Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad del Norte de Texas, en Denton, en 1978, e inmediatamente después de graduarse cumplió un período de aprendizaje de un año bajo la dirección de Luis Jiménez. En 1979 viajó a Pietrasanta, Italia, donde trabajó por un año antes de comenzar su obra artística por la cual es ampliamente conocido.

Su escultura pública más visible es *Lapstrake* 1987, una obra masiva de 22 pies (6,70 m) de altura y 64 toneladas, localizada enfrente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Moroles ha recibido gran atención nacional con la inclusión de su obra en la histórica exposición titulada *Arte hispano contemporáneo en los Estados Unidos*, presentada en importantes museos de ese país. Su obra en mayor escala se encuentra en el Monumento Conmemorativo de los Agentes de Policía de Houston, inaugurado en noviembre de 1992.

Más de 2.000 obras de Moroles forman parte de las colecciones de museos, sociedades y particulares en China, Egipto, los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Suiza. Su obra se ha incluido en más de 150 exposiciones individuales y de 175 exposiciones colectivas alrededor del mundo. Entre sus muchas distinciones cabe citar su participación como miembro comisionado de la Junta Directiva del Museo Nacional de Arte Estadounidense de la Institución Smithsonian en Washington, DC. Además, recibió el Premio a las Artes Visuales de 2007 concedido por el Comité de Premios de la Medalla de las Artes de Texas y la Medalla Nacional de las Artes de 2008, que es el máximo galardón concedido a los artistas por el Gobierno de los Estados Unidos.

Waves Diamondback Column, 2008
Dakota granite
167 x 17 x 14 1/4 in
(424.2 x 43.2 x 36.2 cm)

Waves Diamondback Column, 2008
Granito de Dakota
167 x 17 x 14 1/4 pulgadas
(424.2 x 43.2 x 36.2 cm)

GABRIEL OROZCO

Spatial relationships, pattern and structures are a part of Gabriel Orozco's complex, intellectually diverse and playful observations. Orozco works in a range of mediums including painting, drawing, installation, video, photography and sculpture. *Blackboard Drawing #10* is an example of an intricate geometric pattern that Orozco has used to create an image that is at once lively and meditative, organic and structured. His well-known fascination with geometry and mapping are signature elements of his *oeuvre*. The underlying grid found in this work is a highly structured landscape and the organic, amoeba-like shapes that form the pattern paradoxically connect perfectly within the grid.

In many of Orozco's works, he begins with a cultural image or object. In this case, it is the blackboard, an obvious symbol of learning, and he uses it as a starting point to transform it into a landscape of connections. "I like these ideas in which we all try to explain with metaphors and with numbers how the universe works."

Gabriel Orozco was born in 1962 in Jalapa, Veracruz, Mexico, and he lives and works in New York, Paris and Mexico City. Following his first exhibition in 1983, Orozco has had solo exhibitions at the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris in 1995 and 1998, the Serpentine Gallery in London in 2004 and the Museo del Palacio de Bellas Artes, Mexico in 2006. He has had traveling retrospectives at the Kunsthalle Zürich in 1996-97 and the Museum of Contemporary Art in Los Angeles in 2000-01. He has participated in the Venice Biennial, the Whitney Biennial and Documenta X and XI. He has received numerous awards including the Seccio Espacios Alternativos prize at the Salon Nacional de Artes Plásticas in Mexico City, a DAAD artist-in-residence grant in Berlin and the German Blue Orange prize. Orozco's work was the subject of a retrospective exhibition beginning in December 2009 at the Museum of Modern Art in New York City after which the works will go on tour to the Kunstmuseum Basel in Switzerland, the Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou in Paris, France and to the Tate Modern in London, England.

Las relaciones entre espacios, el diseño y las estructuras son parte de las complejas observaciones intelectualmente diversas y lúdicas de Gabriel Orozco, quien trabaja en una amplia gama de medios, entre ellos, pintura, dibujo, instalación, video, fotografía y escultura. La obra titulada *Blackboard Drawing #10* es un ejemplo de un complejo diseño geométrico empleado por Orozco para crear una imagen a la vez animada y meditativa, orgánica y estructurada. Su bien conocida fascinación por la geometría y la cartografía son elementos distintivos de su obra. La cuadrícula subyacente en este trabajo es un paisaje sumamente estructurado y las formas ameboides orgánicas que estructuran el diseño tienen paradójicamente una conexión perfecta dentro de la cuadrícula.

En muchas de sus obras, Orozco comienza con una imagen o un objeto cultural. En este caso, es la pizarra, un símbolo obvio de aprendizaje, que emplea como punto de partida para transformarla en un paisaje de conexiones. "Me gustan estas ideas en las que todos tratamos de explicar con metáforas y con números la forma de funcionamiento del universo".

Gabriel Orozco nació en Jalapa, Veracruz, México, en 1962 y reside y trabaja en Nueva York, París y la Ciudad de México. Después de su primera exposición en 1983, ha tenido exposiciones individuales en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París en 1995 y 1998, la Galería Serpentine de London en 2004 y el Museo del Palacio de Bellas Artes de México en 2006. Ha hecho exposiciones retrospectivas itinerantes en Kunsthalle, Zürich, en 1996-1997, y en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles en 2000-2001. Ha participado en la Bienal de Venecia, la Bienal Whitney y Documenta X y XI. Ha recibido numerosos premios, entre ellos, el Premio de la Sección de Espacios Alternativos en el Salón Nacional de Artes Plásticas de la Ciudad de México, una donación del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para artistas en residencia en Berlín y el Premio Azul Naranja de Alemania. La obra de Orozco también será el tema de una exhibición retrospectiva a partir de diciembre de 2009 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Nueva York, después de la cual comenzará una serie de exposiciones en el Kunstmuseum de Basilea, Suiza, el Museo Nacional de Arte Moderno, Centro Georges Pompidou, en París, Francia, y el Tate Modern en Londres, Inglaterra.

Blackboard Drawing #10, 1998
Silkscreen on blackboard, aluminum, eraser and chalk
62 1/4 x 48 in. (121.9 x 158.1 cm)

Blackboard Drawing #10, 1998
Serigrafía sobre pizarra, aluminio, borrador y tiza
62 1/4 x 48 pulgadas (121.9 x 158.1 cm)

TATIANA PARCERO

The haunting images found in the photographs of Mexican artist Tatiana Parcerro are autobiographical histories. She maps her own body with ancient Aztec codices. By layering images laden with biographical and mythical content, she re-invents her own personal experiences while also allowing these juxtapositions to reflect the experiences of others.

Through this exploration, she references cultural and social symbols that provide a way for her to explore the concepts of identity, time, memory and territory. "I am interested in exploring the relationship between the human body and life; between man and earth; between nature and the body. Religions, rituals and the traditions of diverse cultures are then clearly or subtly reflected in the images. With all of these elements together, I re-invent and recreate visual metaphors."

Since 1995, Tatiana Parcerro has been included in group exhibitions in New York, Barcelona, Arizona, Helsinki, Miami and San Juan. Her first solo exhibition was in 1996 at the Instituto Politécnico Nacional, Centro Cultural J.T. Bodet in Mexico City. She is included in the permanent collections of: Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico in San Juan, the Lowe Art Museum at the University of Miami, Museo del Barrio in New York, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires in Argentina, the Jordan Schnitzer Museum of Art at the University of Oregon and Instituto Nacional de Bellas Artes in Mexico.

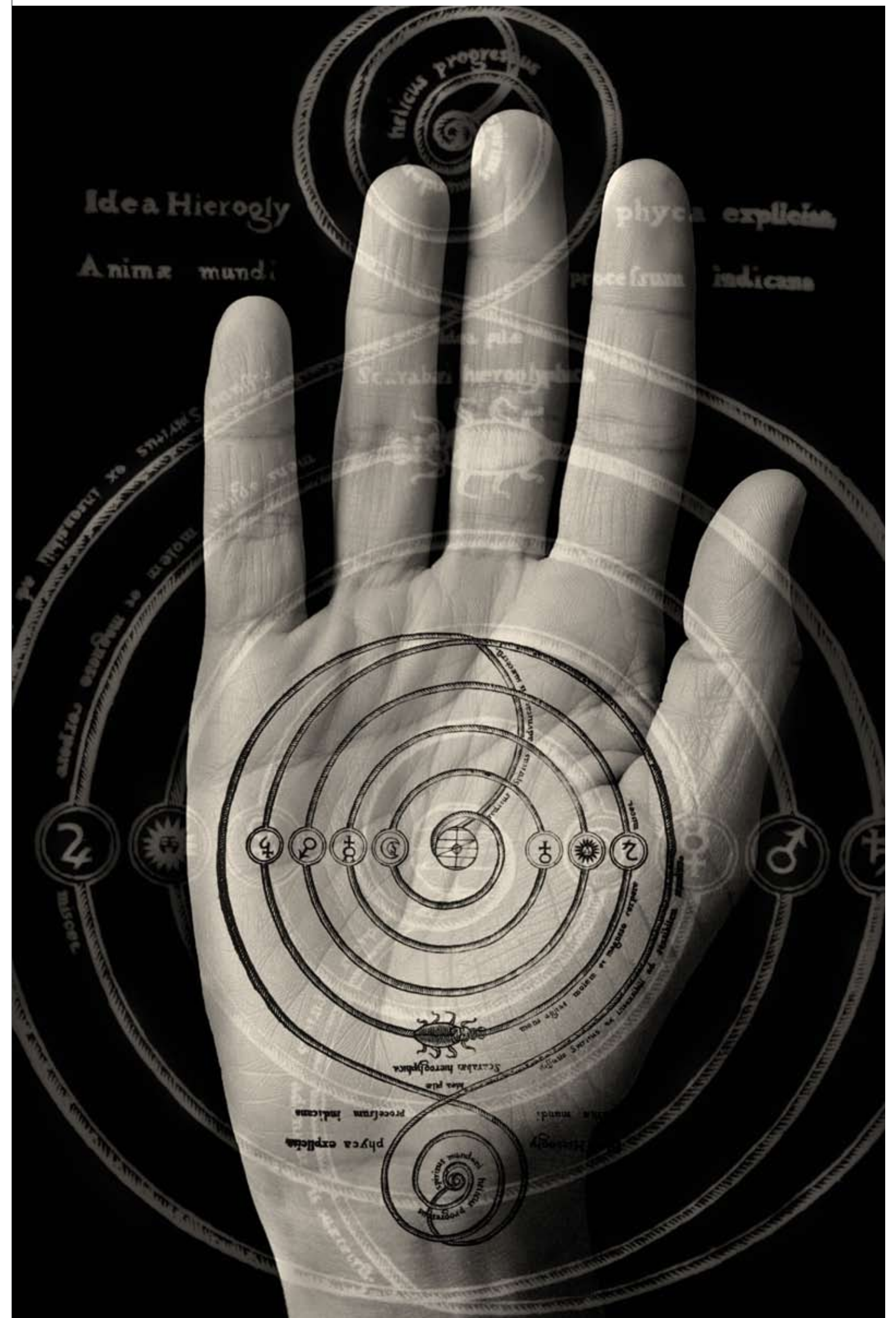
Las evocadoras imágenes que figuran en las fotografías de la artista mexicana Tatiana Parcerro son relatos autobiográficos. Ella dibuja su propio cuerpo con antiguos códices aztecas. Al formar capas de imágenes cargadas de contenido biográfico y mítico, reinventa sus propias experiencias personales y, al mismo tiempo, permite que estas juxtaposiciones reflejen las experiencias de otros.

Por medio de esta exploración, hace referencia a símbolos culturales y sociales que le ofrecen una forma de explorar los conceptos de identidad, tiempo, memoria y territorio. "Me interesa explorar la relación entre el cuerpo humano y la vida; entre el ser humano y la Tierra; entre la naturaleza y el cuerpo. Las religiones, los rituales y las tradiciones de diversas culturas se reflejan luego de manera clara o sutil en las imágenes. Al juntar todos estos elementos, vuelvo a inventar y a crear metáforas visuales".

Desde 1955, la obra de Tatiana Parcerro ha sido parte de exposiciones colectivas en Nueva York, Barcelona, Arizona, Helsinki, Miami y San Juan. Su primera exposición individual tuvo lugar en 1996 en el Instituto Politécnico Nacional, Centro Cultural J.T. Bodet, en la Ciudad de México. Su obra se encuentra en las colecciones permanentes del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico en San Juan, el Museo de Arte Lowe de la Universidad de Miami, el Museo del Barrio en Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en Argentina, el Museo de Arte Jordan Schnitzer de la Universidad de Oregón y el Instituto Nacional de Bellas Artes de México.

Image on the opposite page:
ReInvento # 22, 2006
Acetate and Lambda print
43 x 31 in. (109.2 x 78.7 cm)

ReInvento # 22, 2006
Acetate e impresión en Lambda
43 x 31 pulgadas (109.2 x 78.7 cm)

Actos de Fe #7, 2003
 Edition of 5
 Acetate and Lambda print
 43 x 31 in. (78.7 x 109.2 cm)

Actos de Fe # 7, 2003
 Edición de 5
 Acetato e impresión en Lambda
 43 x 31 pulgadas (78.7 x 109.2 cm)

ReInvento # 19, 2005
 Acetate and Lambda print
 35 x 43 in. (88.9 x 109.2 cm)

ReInvento # 19, 2005
 Acetato e impresión en Lambda
 35 x 43 pulgadas (88.9 x 109.2 cm)

CHRISTOPHER RAUSCHENBERG

Christopher Rauschenberg is well known internationally for his assembled, panoramic photographs that demonstrate his curiosity for photographic exploration and his talent for creating complex compositions. In this archival inkjet print of a waterfall, Rauschenberg pulls the viewer into the three-piece assembled photograph and successfully draws our eye around the image from one side of the work to the other through his use of a semi-circular composition. The tranquil pool of water fed by a trickling waterfall invites us to consider the beauty and serenity of the unspoiled jungle. The photograph was shot by the artist on a trip in 2002 when he travelled to the Mexican State of Chiapas and photographed the Palenque ruins.

Born in New York in 1951, Rauschenberg has been making photographs since 1957 and has photographed locations around the world, including Argentina, Austria, Brazil, China, Cuba, the Czech Republic, Denmark, England, France, Germany, Honduras, Holland, Italy, Sweden, Switzerland and Mexico. He is the son of the late Robert Rauschenberg, one of the giants of American contemporary art.

A founding member of Portland, Oregon's non-profit Blue Sky Gallery, Rauschenberg has exhibited with the Elizabeth Leach Gallery since 1989. His work has been shown internationally in Sweden, Argentina, and Germany, as well as many other countries. Regionally, his work has been exhibited at the Portland Art Museum, the Nine Gallery, and the ArtGym at Marylhurst University.

Christopher Rauschenberg es bien internacionalmente en los círculos internacionales por sus fotografías panorámicas ensambladas que demuestran su curiosidad por la exploración fotográfica y su talento para crear composiciones complejas. En esta obra de archivo, una impresión por chorro de tinta de una cascada, atrae al espectador a una fotografía ensamblada de tres partes y nos lleva a fijar la vista alrededor de la imagen de un lado de la obra al otro valiéndose de una composición semicircular. La mansa laguna alimentada por un hilo de agua de la cascada nos invita a considerar la belleza y serenidad de la selva virgen. El artista tomó la fotografía durante un viaje hecho en 2002 al Estado de Chiapas en México, donde su lente captó las ruinas de Palenque.

Rauschenberg nació en Nueva York en 1951 y desde 1957 ha tomado fotografías de lugares de todo el mundo, entre ellos, Alemania, Argentina, Austria, Brasil, China, Cuba, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Honduras, Holanda, Italia, México, la República Checa, Suecia y Suiza. Es hijo del fallecido Robert Rauschenberg, uno de los gigantes del arte contemporáneo estadounidense.

Rauschenberg, miembro fundador de la Galería Blue Sky sin fines de lucro, en Portland, Oregon, ha expuesto su obra en la Galería Elizabeth Leach desde 1989. Ha participado en exposiciones internacionales en Alemania, Argentina, Suecia y muchos otros países, y regionales en el Museo de Arte de Portland Art, la Galería Nine y el ArtGym de la Universidad de Marylhurst.

Palenque (waterfall), 2002
Assembled c-print
19 x 35 in. (48.3 x 88.9 cm)

Palenque (cascada), 2002
Impresión en colores ensamblada
19 x 35 pulgadas (48.3 x 88.9 cm)

Palenque
8.5X4.58
200DPI

JOEL SALCIDO

Joel Salcido began working professionally in photography in 1979 as an intern for the *El Paso Times*. As a staff photographer for the newspaper, he documented the Tarahumara Indians of Mexico, covered the 1985 Mexico earthquake and traveled extensively in Latin America for *USA Today*. In 1985, the El Paso Press Club honored him with the Dorrance D. Roderick Distinguished Service Award for a special section on the Tarahumara Indians in Mexico. The anthropological piece documented the Indians and their fragile existence in the Sierra Madre Occidental. The work was exhibited in two separate museums in El Paso, Texas and Juarez, Mexico.

In 1991, Salcido left as photo editor of *The El Paso Times* to pursue commercial and editorial photography. Eight years later he moved his family to Spain for a year to work on his photography as an artist. The photographs that are now part of the permanent collection of the Consulate in Ciudad Juárez are representative of the excellent work he produced in 2002 while continuing to pursue that side of his career. Salcido's haunting sepia-toned black and white photographs exhibit his passion for his subjects as well as his technical facility with his camera. "My photography depicts a Spain of soulful traditions that include fiestas and brave bulls; both visually elegant and poetic. These images were perhaps meant to be painted but instead became photographs."

Salcido's fine art photography has been included in the permanent collections of the Witliff Gallery of Southwestern and Mexican Photography at Texas State University-San Marcos, The El Paso Museum of Art, the Harry Ransom Humanities Center at UT Austin and other institutions. In 2004 he was one of three Fulbright scholarship finalists for a Bolivian photography project and was nominated for the 2005 Arthouse Texas Prize.

Joel Salcido continues to work as an editorial and fine art photographer in Austin, Texas, and he continues to produce work for galleries and publications like *USA Today* and *Texas Highways*.

Joel Salcido comenzó su trabajo profesional en fotografía como pasante en *El Paso Times* en 1979. En su empleo de fotógrafo de planta de ese diario, documentó a los indios Tarahumara de México, cubrió el terremoto de ese país en 1985 y viajó extensamente por América Latina al servicio de *USA Today*. En 1985, el Club de Prensa de El Paso lo honró con el Premio Dorrance D. Roderick por Servicio Distinguido por una sección especial sobre los indios Tarahumara de México. En este trabajo antropológico documentó la frágil existencia de los indios en la Sierra Madre Occidental. El trabajo se exhibió en dos museos distintos de El Paso, Texas, y Juárez, México.

En 1991, Salcido dejó el cargo de editor fotográfico de *El Paso Times* para hacer carrera en fotografía comercial y editorial. Ocho años después, se trasladó con su familia a España por un año para trabajar en fotografía artística. Las fotografías que ahora forman parte de la colección permanente del Consulado en Ciudad Juárez representan el excelente trabajo que produjo en 2002 mientras seguía ese lado de su carrera profesional. Sus evocadoras fotografías en blanco y negro en tono sepia muestran la pasión del artista por sus personajes así como su facilidad técnica con la cámara. "Mi fotografía presenta una España de tradiciones entrañables que incluyen fiestas y toros bravos, visualmente elegantes y poéticos. Estas imágenes quizá deberían haberse plasmado en una pintura, pero terminaron por convertirse en fotografías".

La fotografía artística de Salcido forma parte de colecciones permanentes en la Galería Witliff de Fotografía del Sudoeste de los Estados Unidos y de México en la Universidad Estatal de Texas en San Marcos, el Museo de Arte de El Paso, el Centro de Humanidades Harry Ransom de la Universidad de Texas en Austin y otras instituciones. En 2004 fue uno de tres finalistas escogidos para la adjudicación de la beca Fulbright a un proyecto de fotografía de Bolivia y fue nombrado candidato al premio Arthouse Texas de 2005.

Joel Salcido sigue trabajando como fotógrafo editorial y artístico en Austin, Texas, y produciendo obras para galerías y publicaciones como *USA Today* y *Texas Highways*.

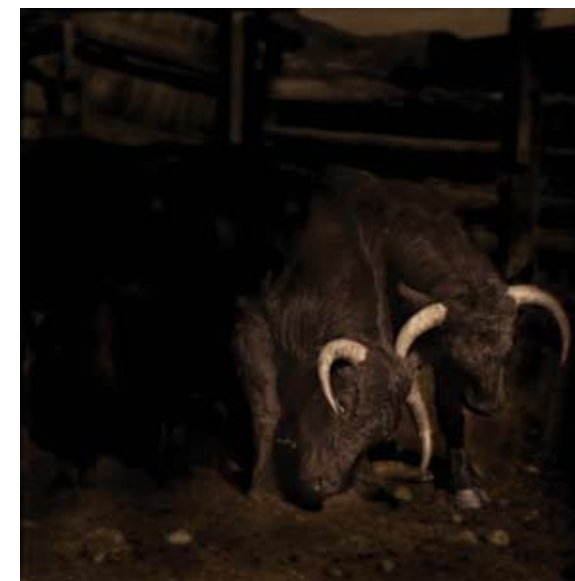
Toque de Toro, 2002
Archival varnished pigment print
20 x 20 in. (50.8 x 50.8 cm)

Toque de Toro, 2002
Impresión de archivo con pigmento y
acabado de barniz
20 x 20 pulgadas (50.8 x 50.8 cm)

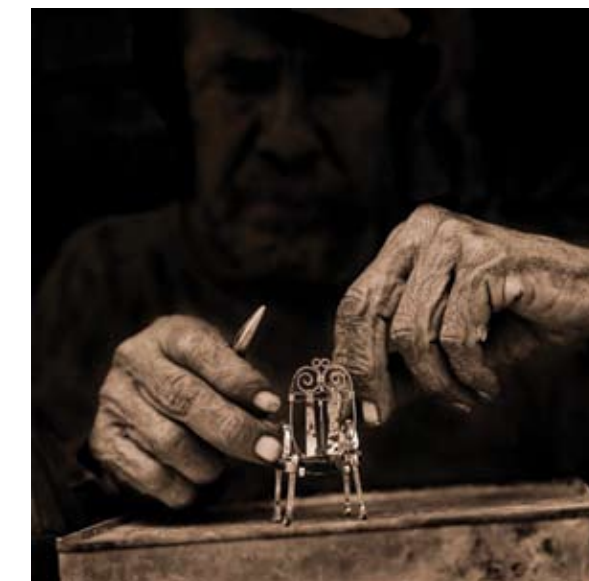
Toro Oscuro, 2002
Archival optical print
44 x 44 in. (111.8 x 111.8 cm)

Toro Oscuro, 2002
Impresión óptica de archivo
44 x 44 pulgadas (111.8 x 111.8 cm)

Taurus, 2002
Archival varnished pigment print
20 x 20 in. (50.8 x 50.8 cm)

Taurus, 2002
Impresión de archivo con pigmento y
acabado de barniz
20 x 20 pulgadas (50.8 x 50.8 cm)

La Sila, 2002
Archival optical print
36 x 36 in. (91.4 x 91.4 cm)

La Sila, 2002
Impresión óptica de archivo
36 x 36 pulgadas (91.4 x 91.4 cm)

DAN STEINHILBER

Dan Steinhilber constructs sculptures from products created for mass consumption that quickly become the detritus of a consumer culture. Using objects such as plastic cutlery, wire coat hangers, two liter soda bottles, take-out containers and packages, he exploits their shape beyond obvious uses to create witty works that highlight their overlooked, everyday functions. The sculptures employ a minimalist aesthetic and offer a contemporary dialogue to the viewer. Steinhilber's work is often site-specific, focusing on the architecture of a museum or gallery. Many of his sculptures are kinetic. They shift in the wind, expand and then empty air. In these photographs of his sculpture, the man-made utilitarian objects become organic, like a cloud moving, or a body breathing.

Dan Steinhilber has exhibited work in galleries, museums, sculpture parks, and not-for-profit spaces. He has had solo exhibitions at the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Washington, D.C., The Baltimore Museum of Art in Baltimore, Maryland, the Mattress Factory in Pittsburgh, Pennsylvania, and the Contemporary Art Museum in Houston, Texas. He has been awarded artist grants from the DC Commission on the Arts and Humanities, the Joan Mitchell Foundation and was awarded a Smithsonian Artist Research Fellowship.

Dan Steinhilber construye esculturas a partir de productos creados para consumo en masa que rápidamente se convierten en desechos de una cultura consumista. Con objetos como cubiertos de plástico, ganchos de alambre para colgar ropa, botellas de gaseosas de dos litros, cajas y paquetes de comida preparada, explota su forma más allá del uso obvio para crear ingeniosos trabajos que destaquen sus olvidadas funciones diarias. Las esculturas emplean una estética minimalista y ofrecen un diálogo contemporáneo al espectador. La obra de Steinhilber suele ser específica de cada sitio y concentrarse en la arquitectura de un museo o una galería. Muchas de sus esculturas son cinéticas. Cambian con el viento, se amplían y luego vacían el aire. En estas fotografías de su escultura, los objetos utilitarios hechos por el ser humano se convierten en una pieza orgánica, como una nube en movimiento o un cuerpo que respira.

Dan Steinhilber ha exhibido su obra en galerías, museos, parques de esculturas y locales sin fines de lucro. Ha hecho exhibiciones individuales en el Museo Hirshhorn y en el Jardín de las Esculturas de Washington, D.C., el Museo de Arte de Baltimore, Maryland, la Fábrica de Colchones de Pittsburg en Pennsylvania, y el Museo de Arte Contemporáneo de Houston, Texas. Ha recibido subvenciones para artistas concedidas por la Comisión de las Artes y Humanidades de Washington, DC, y la Fundación Joan Mitchell y fue adjudicatario de una beca de investigación para artistas de la Institución Smithsonian.

Image on the opposite page:
Untitled, 2008
Archival pigment print
56 x 38 1/2 in. (142.2 x 97.8 cm)

Untitled, 2008
Impresión de archivo de pigmento
56 x 38½ pulgadas (142.2 x 97.8 cm)

Untitled, 2008
Archival pigment print
38 1/2 x 56 in (142.2 x 97.8 cm)

Untitled, 2008
Impresión de archivo de pigmento
38 1/2 x 56 pulgadas (142.2 x 97.8 cm)

Untitled, 2008
Archival pigment print
56 x 38 1/2 in. (142.2 x 97.8 cm)

Untitled, 2008
Impresión de archivo de pigmento
56 x 38 1/2 pulgadas (142.2 x 97.8 cm)

Image on the opposite page:
Untitled, 2008
Archival pigment print
56 x 38 1/2 in. (142.2 x 97.8 cm)

Untitled, 2008

BOTH
6.6X1
300DP

CRISTINA TORO

The captivating riot of color and juxtaposition of intricately woven imagery in the paintings of Christina Toro are at once delightful and frenetic. Toro's work tends to be based upon the four basic geometric shapes- triangles, squares, circles and rectangles –that lend an abstract foundation to her detailed paintings of animals and humans that co-exist harmoniously in her complex compositions. Toro, a native Puerto Rican who lives in up-state New York has said, “abundant detail is essential in order to truthfully communicate how brilliantly small we are.”

Toro's imagination is chock full of historical, literary and contemporary references. In *The Sound of Many Birds Chirping at Once*, a female figure is seated in a garden at night, her only companions being a cat and several birds. Surrounded by nature under a starry sky, a clear reference to Vincent van Gogh, the figure floats on what appears to be an ornamental Turkish carpet painted with floral motifs. Much like the enigmatic self-portraits of Frida Kahlo, Toro's female figure is embraced by nature referencing the importance she gives it in the universe. The triangle that Toro places in the center of the composition is clearly a hierarchal reference, with the universe at the top and man and nature trying to achieve a balance below on earth.

Toro's is heavily influenced by her childhood in Puerto Rico that was filled with a menagerie of pets and trips to the island's rain forests and El Morro castle with her father. The family moved to the United States when she was ten years old, and she spent the rest of her youth in the swampy, tropical climate of Florida. Her more recent move to upstate New York was born out of a desire to “invent new ways of living and making art.” This work was part of a two-part exhibition in 2007 titled *The More She Saw- The less She Spoke: Paintings by Christina Toro*.

El cautivante estallido de color y yuxtaposición de imágenes intrincadamente tejidas en las pinturas de Cristina Toro son a la vez deleitables y frenéticas. El trabajo de Toro tiende a basarse en las figuras geométricas básicas - triángulos, cuadrados, círculos y rectángulos – que otorgan fundamentos abstractos a su trazo detallado de animales y humanos coexistiendo armoniosamente en composiciones complejas. Toro, quien es oriunda de Puerto Rico y vive en el estado de Nueva York ha dicho: “la abundancia en los detalles es esencial para comunicar con honestidad que tan brillantemente pequeños somos.”

La imaginación de Toro es vasta en referencias históricas literarias y contemporáneas. En *El sonido de muchos pájaros silbando al unísono*, una figura femenina se sienta en un jardín de noche, un gato y varios pájaros son sus únicos compañeros. Rodeada por la naturaleza bajo una noche estrellada – una referencia clara a Vincent Van Gogh – la figura flota en lo que parece ser una alfombra turca ornamental de motivos floreados. En semejanza a los enigmáticos autorretratos de Frida Kahlo, la mujer es arropada por la naturaleza acentuando la importancia que Toro da al universo. El triángulo colocado al centro de la composición es una clara referencia jerárquica: con el universo a la cabeza, mientras la humanidad y la naturaleza buscan el equilibrio abajo, en la tierra.

La mayor influencia de Toro es su niñez en Puerto Rico, llena de una miríada de mascotas, viajes a las selvas lluviosas y al Castillo del Morro con su padre. La familia se mudó a Estados Unidos cuando ella tenía diez años y pasó el resto de su juventud en el clima tropical y pantanoso de Florida. Su más reciente mudanza al estado de Nueva York surge del deseo “de inventar nuevas maneras de vivir y hacer el arte”. Este trabajo fue parte de una exhibición a dos tiempos sucedida en el 2007 titulada “Lo más que ella veía, lo menos que hablaba: Pinturas de Cristina Toro.”

The Sound of Many Birds Chirping at Once, 2006
Acrylic on canvas
60 x 96 in. (152.4 x 243.8 cm)

El sonido de muchos pájaros silbando al unísono, 2006
Acrílico sobre tela.
60 x 96 pulgadas (152.4 x 243.8 cm)

CARLOS ESTRADA VEGA

The geometric paintings of Carlos Estrada Vega are like colorful, mathematical equations that are at once mesmerizing and visually challenging. Constructed through a process in which he first paints canvas with "oleopasto", a wax-based paint, Estrada Vega then wraps the canvas around wooden squares, rectangles or circular forms depending on his composition. He then attaches a magnet to the bottom of each form and begins to compose his visual symphony by positioning the various forms, in this case rectangles, to a metal plate.

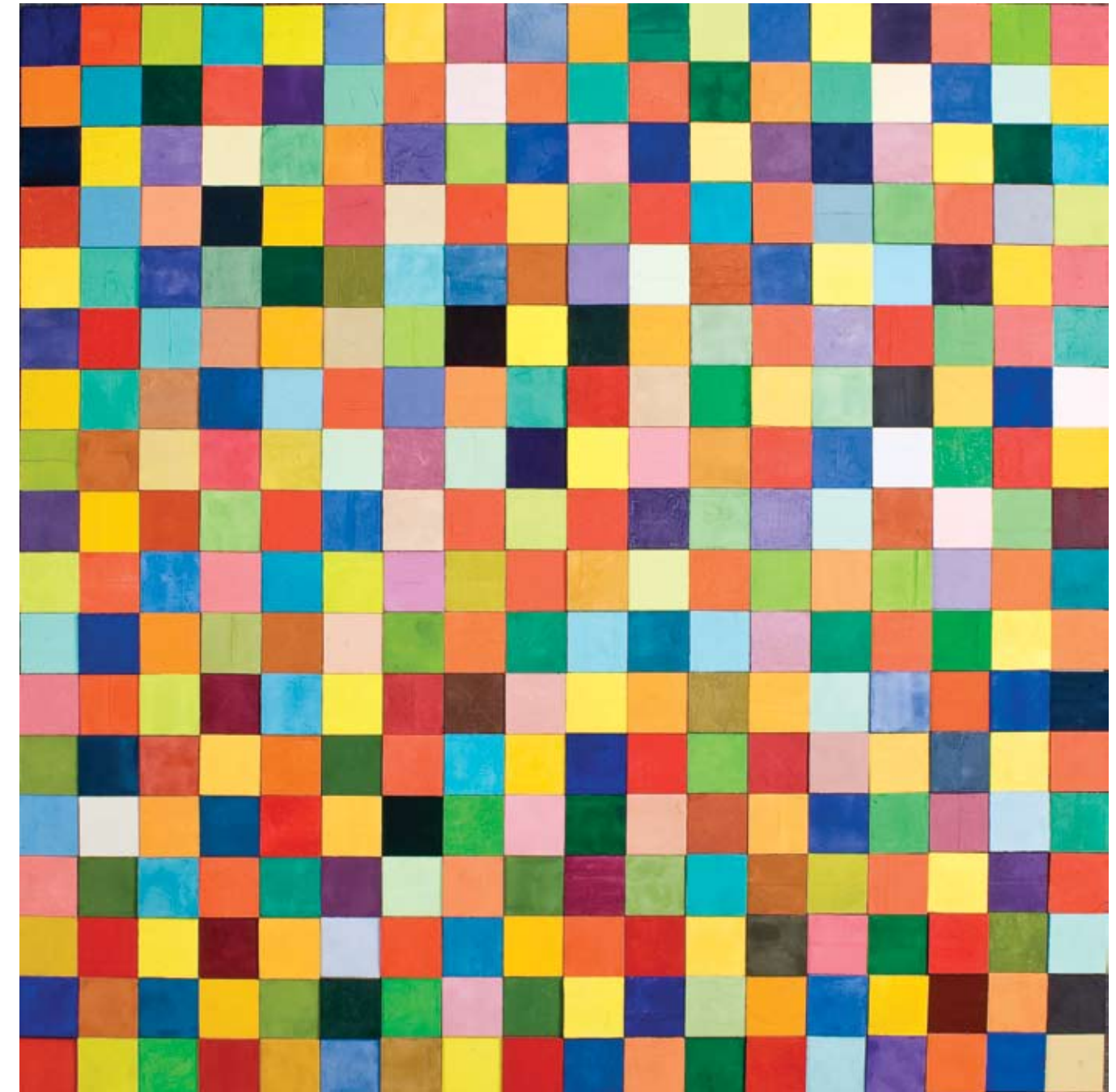
There is a nuanced rhythm to Estrada Vega's process that is orderly, disciplined and precise, but can also be spontaneous, as decisions for placement can be made during the assemblage. Like pixels in a digitized image, the range of color covers the spectrum and creates a visual energy that is both meditative and sensuous. The patterns, created by the subtle variations of color combinations, invite the viewer to reflect upon the process of intuition, reflection and repetition.

The importance of Carlos Estrada Vega's work has been recognized by numerous private collectors, institutions, galleries, and museums, including the Norton Family Foundation, Vivendi Universal Interactive Publishing, the University of California in Santa Cruz and the University of California in Los Angeles, the Long Beach Museum of Art, the Portland Art Museum, Creative Artist Agency in Hollywood, California and the Museum Katharinenhof in Kraneburg, Germany. Born in Chihuahua, Mexico, Estrada Vega received his Master of Fine Arts in painting from Claremont Graduate University in Claremont, California. He lives and works in Las Cruces, New Mexico.

Las pinturas geométricas de Carlos Estrada Vega son como ecuaciones coloridas, a la vez cautivantes y difíciles de visualizar. Estrada las construye por medio de un proceso en que pinta primero sobre lienzo con oleopasto, una pintura con una base de cera, y luego envuelve el lienzo alrededor de formas de madera cuadradas, rectangulares o circulares, según su composición. Enseguida fija un imán en la parte inferior de cada forma y comienza a componer su sinfonía visual para lo cual procede a colocar las diversas formas, en este caso, los rectángulos, en una placa de metal.

Hay un ritmo matizado en el proceso de Estrada Vega que es ordenado, disciplinado y preciso, pero que también puede ser espontáneo, puesto que las decisiones sobre la colocación pueden tomarse durante el ensamblaje. Como píxeles en una imagen digitalizada, la gama de colores cubre el espectro y crea una energía visual tanto meditativa como sensual. Los diseños, creados por las sutiles variaciones de mezclas cromáticas, invitan al espectador a meditar sobre el proceso de intuición, reflexión y repetición.

La importancia de la obra de Carlos Estrada Vega ha sido reconocida por numerosos coleccionistas particulares, instituciones, galerías y museos, entre ellos, la Fundación de la Familia Norton, la editorial Vivendi Universal Interactive Publishing, la Universidad de California en Santa Cruz y la Universidad de California en Los Angeles, el Museo de Arte de Long Beach, el Museo de Arte de Portland, la Creative Artist Agency en Hollywood, California, y el Museo Katharinenhof en Kraneburg, Alemania. Estrada Vega nació en Chihuahua, México, y recibió el grado de Maestría en Bellas Artes en la Universidad de Estudios Superiores de Claremont en California. Reside y trabaja en Las Cruces, Nuevo México.

Natalia, 2008
Wax, oleopasto, oil,
Limestone dust, pigments on wood
92 1/2 x 92 1/2 in. (235 x 235 cm)

Natalia, 2008
Cera, pasta de oleo, aceite de linaza,
calidra y pigmento, en madera
92 1/2 x 92 1/2 pulgadas (235 x 235 cm)

DAVID TOMB

David Tomb is best known for the figurative portraits that have been the primary focus of his career for twenty years; however, several trips from his native city of San Francisco to Mexico to look at birds inspired him to take a new direction. Upon his return to California he began painting large-scale works featuring an impressive array of the birds he had seen in the Sierra Madre. The result was his one-man show titled *Treasures of the Sierra Madre - Birds of West Mexico*, an exhibition of works on paper featuring Mountain Pygmy-Owls, Emerald Toucanets, Great Kiskadees, Blue-crowned Motmots, Ringed Kingfishers, Tufted Jays, Ornate Hawk-Eagles, and Barred Forest-Falcons.

For reference, Tomb draws upon detailed sketches and research he gathered from the Museum of Vertebrate Zoology, U.C. Berkeley, and the Natural History Museum of Los Angeles, California. The works are executed in vibrant gouache, watercolor and colored pencil after applying the graphite sketch to the paper.

David Tomb's work can be found in many public collections such as the Achenbach Foundation for Graphic Arts at the Fine Arts Museum of San Francisco, the Arkansas Art Center, the Fresno Art Museum, the Oakland Museum of California, the Triton Museum of Art, Hartnell College, Augusta State University, the Angela Peralta Theater in Mazatlan, Mexico, and the Quinta Mazatlan-World Birding Center in McAllen, Texas.

David Tomb es mejor conocido por los retratos figurativos que han sido el principal punto de enfoque de su carrera durante veinte años; sin embargo, varios viajes de observación de pájaros hechos desde su ciudad natal de San Francisco a México le sirvieron de inspiración para emprender un nuevo camino. A su regreso a California, comenzó a pintar obras en gran escala que mostraban un impresionante arreglo de los pájaros que había visto en la Sierra Madre. El resultado fue su presentación individual titulada *Tesoros de la Sierra Madre - Pájaros del Occidente de México*, una exhibición de obras en papel con pájaros como el tecolote serrano, la tucaneta verde, el luis bienteveo, el momoto corona azul, el martín pescador de collar, la chara pinta, el águila elegante y el halcón selvático barrado.

Tomb emplea como referencia sus detallados esbozos e investigaciones hechos en el Museo de Zoología de Vertebrados de la Universidad de California en Berkeley y el Museo de Historia Natural de los Ángeles, California. Ejecuta sus obras en vibrantes composiciones en guache, acuarela y lápiz de colores después de aplicar el esbozo de grafito al papel.

El trabajo de David Tomb forma parte de muchas colecciones públicas como la Fundación Achenbach para las Artes Gráficas en el Museo de Bellas Artes de San Francisco, el Centro de Arte de Arkansas, el Museo de Arte de Fresno, el Museo de Oakland en California, el Museo de Arte Triton, Hartnell College, la Universidad Estatal en Augusta, el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, México, y el Centro Mundial de Observación de Pájaros de la Quinta Mazatlán en McAllen, Texas.

Birds of the Sierra Madre series:
Barred Forest-Falcon, 2008
Gouache, watercolor, colored pencil
graphite on paper
60 x 44 in. (152.4 x 111.8 cm)

Serie de pájaros de la Sierra Madre:
Halcón selvático barrado, 2008
Guache, acuarela, lápiz de colores
grafito sobre papel
60 x 44 pulgadas (152.4 x 111.8 cm)

Image on the opposite page:
Birds of the Sierra Madre series:
Tufted Jay, 2008
 Gouache, watercolor, colored pencil,
 graphite on paper
 44 x 30 in (111.8 x 76.2 cm)

Serie de pájaros de la Sierra Madre:
Chara pinta, 2008
 Guache, acuarela, lápiz de colores
 grafito sobre papel
 44 x 30 pulgadas (111.8 x 76.2 cm)

Birds of the Sierra Madre series:
Ornate Hawk Eagle, 2008
 Gouache, watercolor, colored pencil,
 graphite on paper
 88 x 60 in. (223.5 x 152.4 cm)

Serie de pájaros de la Sierra Madre:
Águila elegante, 2008
 Guache, acuarela, lápiz de colores
 grafito sobre papel
 88 x 60 pulgadas (223.5 x 152.4 cm)

Acknowledgements

Washington, DC
Art in Embassies Program, Bureau of Overseas
Buildings Operations, United States Department
of State
Virginia Shore, *Curator*
Rebecca Clark, *Registrar*
Claire D'Alba, *Assistant Curator*

Ciudad Juarez, Mexico
US Consulate, Ciudad Juarez
Silvio Gonzalez, Public Affairs Officer

Written and edited by Renée Harrison Drake;
designed by Supon Creative; and printed by Central
Intelligence Agency, Printing and Publishing
Support.

Special thanks to Edwin Daly, Project Director;
Suzanne Rathlev, Project Architect; Edgar Dizon,
Interior Designer, of the Bureau of Overseas
Buildings Operations.

Nota de agradecimiento

Washington, DC
Programa de Arte en las Embajadas,
Oficina de Operaciones en Edificios del Exterior, El
Consulado General de los Estados Unidos
Virginia Shore, *Conservadora*
Rebecca Clark, *Archivista*
Claire D'Alba, *Conservadora Auxiliar*

Ciudad Juárez, México
Consulado de los Estados Unidos, Ciudad Juárez
Silvio González, Funcionario de Asuntos Públicos

Redactado y revisado por Renée Harrison Drake;
diseñado por Supon Creative; e impreso por la
Oficina de Apoyo a Imprenta y Publicación, Agencia
Central de Inteligencia.

Particulares agradecimientos a Edwin Daly,
Director del Proyecto; Suzanne Rathlev, Arquitecta
del Proyecto; Edgar Dizon, Diseñador de
Interiores de la Oficina de Operaciones en Edificios
del Exterior.

