

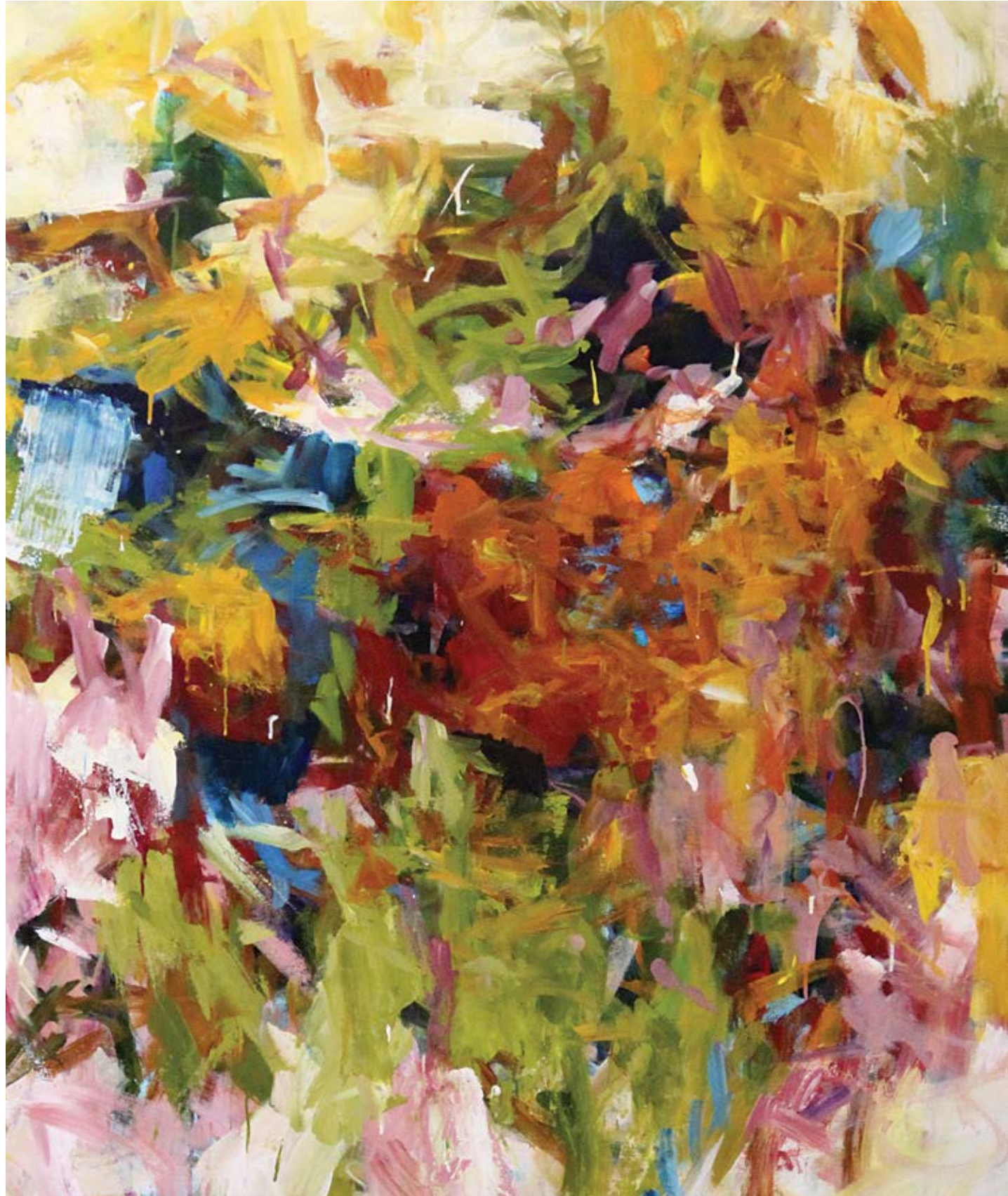

Monterrey Mexico

Monterrey Mexico

- × Established in 1963, the U.S. Department of State’s Art in Embassies (AIE) plays a vital role in our nation’s public diplomacy through a culturally expansive mission, creating temporary exhibitions and permanent collections, artist outreach programming, and publications. The Museum of Modern Art first envisioned this global visual arts program in the early 1950s. In 1963, President John F. Kennedy formalized it, naming the program’s first director. Now with over 200 venues, AIE curates exhibitions and collections for the representational spaces of all U.S. chanceries, consulates, and chief-of-mission residences worldwide, commissioning and selecting contemporary art from the U.S. and the host countries. These exhibitions and collections provide international audiences with a sense of the quality, scope, and diversity of both countries’ art and culture, establishing AIE’s presence in more countries than any other U.S. foundation or arts organization.
- × *For fifty years, Art in Embassies has played an active diplomatic role by creating meaningful cultural exchange through the visual arts. The exhibitions, permanent collections and artist exchanges connect people from the farthest corners of an international community. Extending our reach, amplifying our voice, and demonstrating our inclusiveness are strategic imperatives for America. Art in Embassies cultivates relationships that transcend boundaries, building trust, mutual respect and understanding among peoples. It is a fulcrum of America’s global leadership as we continue to work for freedom, human rights and peace around the world.*
- × John Forbes Kerry, United States Secretary of State

- × Establecido en el 1963, el programa “Arte en las Embajadas” (AIE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado juega un papel importante en la diplomacia pública estadounidense a través de su misión cultural expansiva, la creación de exhibiciones permanentes y temporales, y las programaciones y publicaciones artísticas. Una década antes el Museo de Arte Moderno fue el primero en visualizar este programa de artes visuales. A principio de la década de los sesenta el Presidente John F. Kennedy lo formalizó con el nombramiento de su primer director. Hoy, el AIE cuenta con más de 200 centros a través de los cuales patrocina exposiciones temporales y permanentes en las Embajadas estadounidenses, consulados y residencias oficiales. Tiene a su cargo la selección de obras de arte contemporáneas de artistas estadounidenses y del país anfitrión. Estas exposiciones le ofrecen al público internacional una visión de la calidad, visión y diversidad del arte y cultura de ambos países. La presencia del Programa AIE a nivel internacional es mayor que cualquier otra fundación u organización de arte de los Estados Unidos.
- × *Durante 50 años, el programa ‘Arte en las Embajadas’ ha jugado un papel diplomático activo al fomentar intercambios comerciales significativos a través de las artes visuales. Las exhibiciones, las colecciones permanentes, y los intercambios de artistas han conectado a personas provenientes de los rincones más remotos de la comunidad internacional. El ampliar nuestro alcance, amplificar nuestra voz, y demostrar nuestra inclusión son imperativos estratégicos de los Estados Unidos. El programa ‘Arte en las Embajadas’ cultiva relaciones que trascienden fronteras, fortalecen la confianza, el respeto mutuo, y el entendimiento entre los pueblos. Es el eje del liderazgo global de los Estados Unidos mientras continuamos trabajando por la libertad, los derechos humanos y la paz alrededor del mundo.*
- × John Forbes Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos

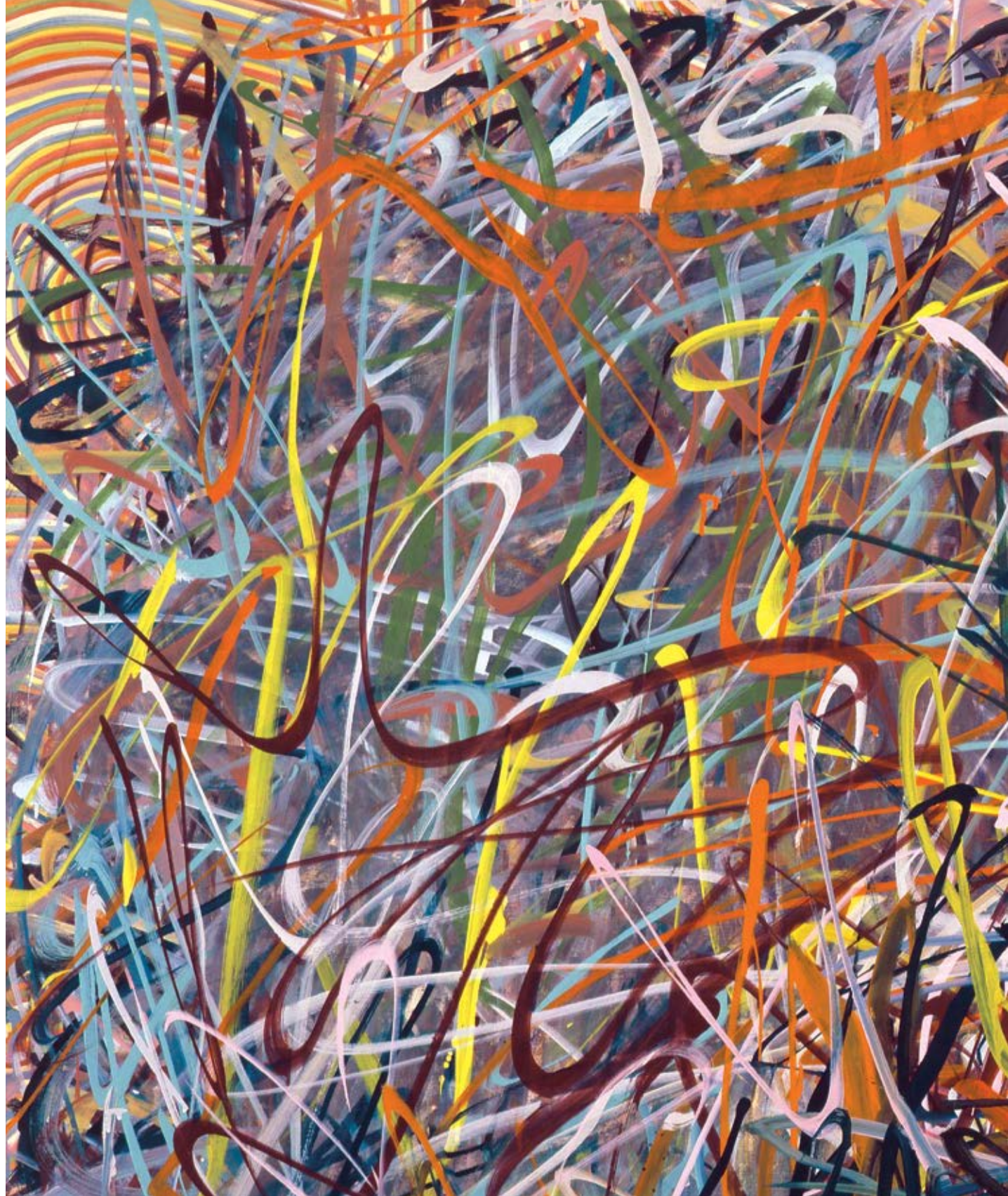
× When visiting Monterrey, one is struck by the stark beauty of the mountains that dramatically rise up and envelope the city. While known for its breathtaking views, Monterrey is also a thriving modern city and a close neighbor of the United States. Our proximity has long allowed for a vibrant exchange, animated by many voices. The art collection in the U.S. Consulate General in Monterrey looks to continue this give-and-take by bringing together forty-six works by twenty-two artists from the U.S. and Mexico. The artworks' colors, patterns, shapes, and symbols interact across a wide-variety of styles, media, and subject matter. Whether informed by notions of cultural identity, nature, spirituality, or the very language of art, each expression reveals a form that is relevant to individual experience. Each also calls for an individual response, and we invite viewers to take part in the dialogue.

× Cuando se visita Monterrey, uno es impactado por la agreste belleza de las montañas que se elevan de manera drástica y envuelven a la ciudad. Aunque es conocida por sus impresionantes vistas, es también, Monterrey, una ciudad moderna, próspera y un vecino cercano de los Estados Unidos. Nuestra proximidad ha permitido por mucho tiempo, y animado por muchas voces, de un intenso intercambio. La colección del Consulado General en Monterrey de los Estados Unidos busca continuar este dar-y-recibir, al reunir a cuarenta y seis obras de veintidós artistas tanto de los Estados Unidos como de México. Los colores, los patrones, las formas y los símbolos de las obras de arte interactúan a través de una amplia variedad de estilos, de medios y de elementos. Ya sea por las nociones de identidad cultural, la naturaleza, la espiritualidad o el solo lenguaje del arte, cada expresión revela una forma que es relevante para la experiencia individual. Cada una de ellas, requiere una respuesta del individuo, y los invitamos a unirse en este diálogo.

- × Many of the works in the collection engage with cultural artifacts that signify identity. In *Fast Forward*, El Paso-based Adrian Esparza begins with an icon of Mexican culture, the serape, and literally unravels it. He then reworks the fibers around nails in a wooden structure to create multidimensional, geometric patterns that are connected, if only by a string, to the original blanket. Reflecting his experience of living in a border town, Esparza shapes a unique identity while honoring local expressions. In a similar spirit, Mexican-born, Brooklyn-based Marela Zacarias's monumental mural celebrates and updates the format so closely associated with Mexico. Her sculptural mural is made of window screening and joint compound painted with colorful symbols inspired by Mayan textiles. Her work also shows how traditions are passed down in unexpected ways. The title, *Red Meander*, is borrowed from a series of works by Anni Albers, for whom Mexican design was an enormous influence. Einar and Jamex de la Torre turn up the heat on cultural dissemination. Using a lens technology that gives two dimensional images the illusion of depth, in *Agua Fresca*, the brothers present an image of Ensenada, Mexico's sculpture of White Tara, the Buddhist goddess of peace and protection. The statue was given to Ensenada by a Nepalese cultural organization as a gesture of friendship, and she rests on a hill near a municipal water tank. In the de la Torre vision, those thirsting for compassion from the graffiti-tagged goddess will be quenched by Agua Fresca soft drink, sold by street vendors throughout Latin America, offered here in a rainbow-array of kitschy bottles.

- × Muchas de las obras de esta colección son parte de conceptos culturales dirigidos a una identidad. En *Adelantado*, Adrian Esparza originario de El Paso inicia su obra con un icono de la cultura mexicana, el sarape, y de manera literal lo desanuda. Vuelve a trabajar los hilos alrededor de los soportes sobre una estructura de madera para crear patrones multidimensionales, geométricos que están relacionados, tan solo por un hilo, al sarape original. Reflejando con su obra su experiencia de vivir en una ciudad fronteriza, Esparza da vida a una identidad única al tiempo que respeta las expresiones locales. En un espíritu similar, el monumental mural de Marela Zacarias de origen mexicano, y quien reside en Brooklyn celebra y trae al presente el formato de muralismo que esta tan estrechamente asociado con México. Su mural escultórico se compone de tela de alambre y un compuesto pintado con coloridos símbolos inspirados en los textiles mayas. Su trabajo también muestra cómo las tradiciones se transmiten las de maneras inesperadas. El título, *Rojo Meander*, está tomado de una serie de obras de Anni Albers, quien fue gran influencia para el diseño de la mexicana. Einar y Jamex de la Torre suben el tono en tema de la difusión cultural. Utilizando la tecnología óptica, que le da a imágenes bidimensionales la ilusión de tridimensionalidad, en *Agua Fresca*, los hermanos presentan una imagen de la escultura de Tara Blanca, la diosa budista de la paz y la protección la cual se encuentra en Ensenada, México. La estatua, que se apoya en una colina cerca de un tanque de agua municipal, fue dada como obsequio a la ciudad de Ensenada por una organización cultural nepalí como un gesto de amistad. La visión de los hermanos de la Torre, es que los sedientos de compasión serán saciados por la diosa grafitada con imágenes de Agua Fresca, la cual es vendida por vendedores ambulantes en toda América Latina, que se ofrece aquí en un arco iris de botellas de estilo kitsch.

- × Gabriel Dawe's *Plexus C 9* brings a rainbow to life. Embodying the vibrant colors of his native Mexico, his dynamic thread installation is also informed by his boyhood experience of being discouraged from learning to sew and embroider due to the gender-based expectations surrounding these activities. Fittingly then, Dawe's complex thread structure, that spans the length of the Consulate's atrium space, gives form to the network of influences that shape us and connect us to others and to our environments. It also provides the illusion of motion, paired to the viewer's own movement. We experience a different take on line and movement in Sam Reveles's gestural painting *Nightfall Garden*. Another artist living in the border town of El Paso, Reveles creates unruly lines that dance across the canvas, vividly evoking the frenzied cadence of an area bustling with color and energy. Similarly, Los Angeles-based Anya Spielman's painting *Weightless* has a scintillating surface of pink and gold floral and cloud-like forms that seem to hover buoyantly in space, but look longer, and there is something unsettling about the piece—perhaps an awareness that we can never really escape the force of gravity. There are many forces that unite us in our shared humanity. We hope that the art collection—the works mentioned here and the many others shown on the pages that follow—are a reminder of our many connections.
- × La obra *Plexus C 9* de Gabriel Dawe trae un arco iris a la vida. Incorporando los vibrantes colores de su natal México, su instalación dinámica de hilos multicolores es también influenciada por su experiencia de ser disuadido de aprender a coser y bordar, debido a las limitaciones por su género que rodean estas actividades. Entonces, oportunamente, el complejo hilado de Dawe, que se extiende a todo lo largo del atrio del Consulado, da forma a la red de influencias que nos forman y nos conectan con otros y con nuestro entorno. También, según el movimiento del propio movimiento del espectador, da una sensación de movimiento. Experimentamos una opinión diferente sobre las líneas y los movimientos en la pintura gestual de Sam Reveles *Jardín de la Noche en Cascada*. Un artista más que vive en la ciudad fronteriza de El Paso, Reveles crea líneas rebeldes que danzan por el lienzo, que evocan vívidamente la frenética cadencia de una zona llena de color y energía. Del mismo modo, la pintura *Sin peso* de Anya Spielman con sede en Los Ángeles tiene una superficie brillante de color rosa y flores doradas y formas como de nubes que parecen flotar boyantemente en el espacio, pero ante la mirada cautiva, y hay algo inquietante en la pieza, tal vez la conciencia de nunca poder realmente escapar de la fuerza de la gravedad. Hay muchas fuerzas que nos unen en nuestra humanidad compartida. Esperamos que la colección de arte—los obras aquí mencionadas y las muchas otras en la páginas subsecuentes, sean un recordatorio de nuestras muchas conexiones.
- × Camille Benton, Curator August 2014
- × Camille Benton, Curadora Agosto 2014

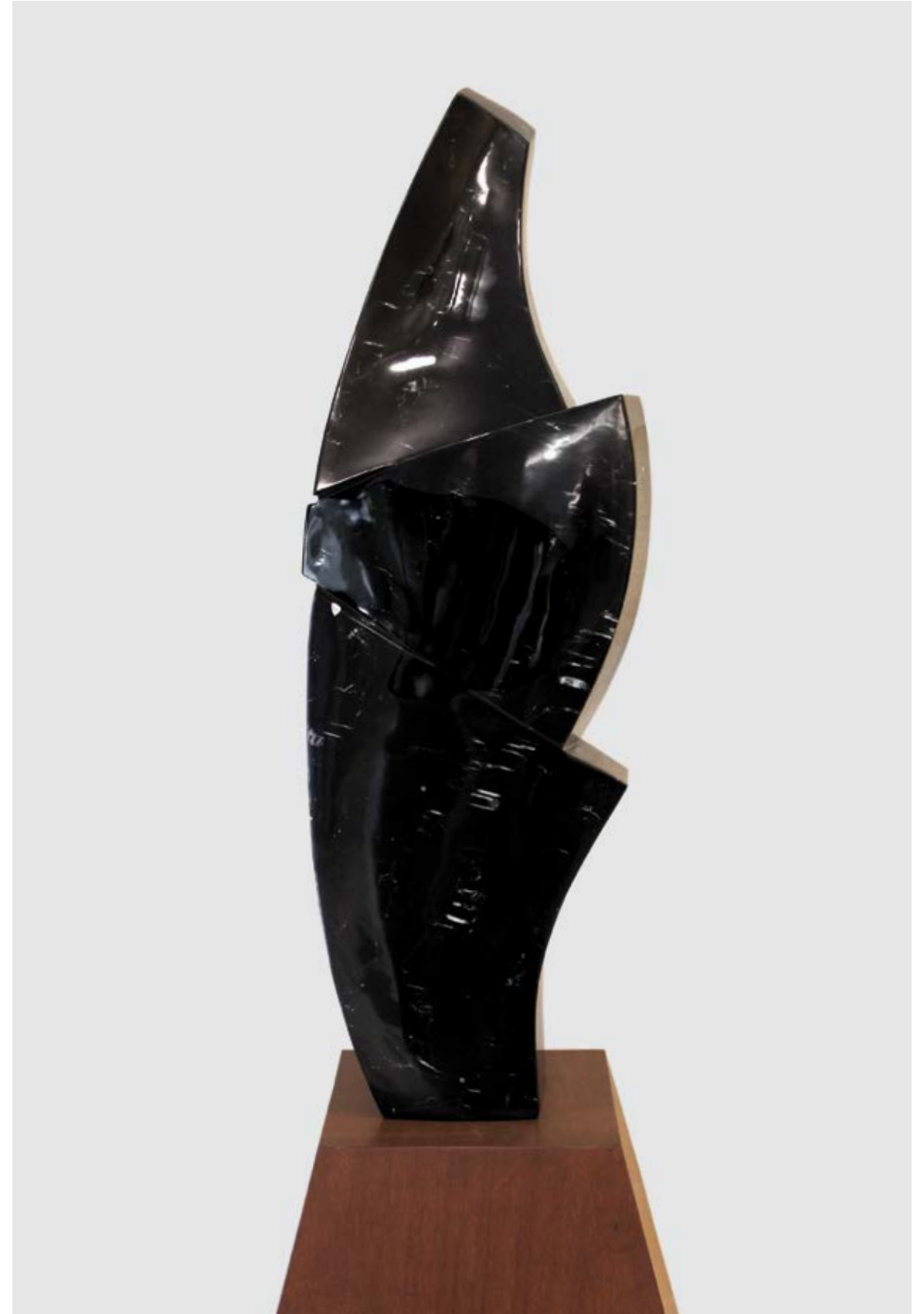

- × Hector Alvarado's marble sculptures offer a refined, altered version of natural elements. His forms are seemingly simple, melding together light and shadow, curves and angles, and positive and negative space. Alvarado's technique draws his viewer's attention to the simple beauty of his materials—the grain and dappling of the marble and its smooth, matte texture. His pieces seem to celebrate the bounty of the natural world, while also enhancing and magnifying the beauty of that bounty.
- × Alvarado began his career as a commercial artist but quickly turned to sculpture. He studied industrial design at the Universidad Iberoamericana in Mexico City and later moved to Sydney, Australia, where he did his first sculptural works. Back in Mexico, from 2003–2008, Alvarado studied stone carving with a local artist. Alvarado's work has been shown extensively, both in his native Mexico and in Sydney, Australia. In 2013, he moved to Jakarta, Indonesia where he currently lives and works.

H2, from *Reflexiones* series, 2013, marble, wood base, 59 1/16 × 20 × 12 in.

- × Las esculturas de mármol de Héctor Alvarado ofrecen una versión refinada, alteración de los elementos naturales. Sus formas de apariencia simple, mezclan luces y sombras, curvas y ángulos, y espacio positivo y negativo. La técnica de Alvarado llama la atención del espectador hacia la sencilla belleza de su material, esto es, el grano y las vetas en el mármol y su suave textura mate. Sus piezas parecen celebrar la generosidad de la naturaleza, a la vez que mejora y ampliación de la belleza de esa generosidad.
- × Alvarado comenzó su carrera como artista comercial, pero rápidamente se decidió por la escultura. Estudió diseño industrial en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y al tiempo se trasladó a Sydney, Australia, donde realizó sus primeros trabajos escultóricos. Desde 2003-2008 De vuelta en México, Alvarado estudió talla de piedra con un artista local. Las obras de Alvarado han sido exhibidas ampliamente, tanto en su país natal México como en Sídney, Australia. En el año 2013, se mudó a Yakarta, Indonesia, donde actualmente vive y trabaja.

H2, de *Reflexiones* series, 2013, mármol, base de madera, 150 × 50.8 × 30.5 cm

a

- × Julio Martínez Barnetche's spiky stone carvings have a curious paleontological character. Carving in stone found locally in Mexico, Barnetche 'excavates' magnificent geological specimens for his viewers. His handling of these stone specimens enhances the feeling that his sculptures are somehow derived from an ancient geological past. The titles Barnetche gives his works, however, give them a place in the modern world. Both *Dove Spawn* and *Penguin* recall known objects from our world, and the viewer can see suggestions of those objects in Barnetche's work. Still, the titles aside, Barnetche's textural sculptures serve as reminders of the overwhelming history of the Earth and the wonders contained within it.
- × The Mexican-based Barnetche's jade sculptures were the subject of a recent (2013-14) exhibition, "Mare Pétreos," at the Palacio de Minería in Mexico City. In addition to his activity in his native Mexico, Barnetche is represented by Levis Fine Art in New York City.

a *Dove Spawn*, 2014, direct carving in jicorite and black marble, 11 1/2 × 11 1/4 × 24 3/4 in.

b *Penguin*, 2014, direct carving in black marble and serpentine, 20 × 8 1/4 × 10 3/4 in.

- × La talla en piedras puntiagudas de Julio Martínez Barnetche tiene un interesante carácter paleontológico. La talla en piedra se encuentra en México de manera histórica, y Barnetche 'excava' magníficos ejemplares geológicos para sus espectadores. Su manejo de estas piezas de piedra da la sensación de que sus esculturas son de algún pasado geológico antiguo. Sin embargo, los títulos que Barnetche da a sus obras, les dan a estas un lugar en el mundo moderno. Tanto *Spawn Paloma* y *Pingüino* nos recuerdan a objetos cotidianos de nuestro mundo, y el espectador puede ver sugerencias de esos objetos en la obra. Sin embargo, dejando los títulos de lado, las esculturas de Barnetche sirven como recordatorio de la gran historia de la Tierra y las maravillas que contiene.
- × Las esculturas de jade de Julio Martínez Barnetche quien es originario de México fueron objeto de una reciente exposición, (2013-2014) "Mare Pétreos," en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Además de su actividad en su natal México, Barnetche es representado por Levis Fine Art en la ciudad de Nueva York.

a *Spawn Paloma*, 2014, jicorite y mármol negro, 29.2 × 28.6 × 62.9 cm

b *Pingüino*, 2014, mármol negro y serpentina, 50.8 × 21 × 27.3 cm

- × In her enchanting monochromatic paper constructions, Maria Fernanda Barrero uses collage, embossing, and drawing to create richly textured artworks that act as powerful essays on people and the spaces they inhabit. More accurately, her works seek to show that, in a sense, human beings are the space they inhabit. Just as we define our environments, so too do our environments define us. There is a true symbiosis between a place and its inhabitants. As Barrero says, “The aim of my sculpture is to research the spatial sense of self as a means to observe there is no gap or fragmentation between the world and ourselves. The notion of spatial sense of self is explored through perceptual experiences where monochromy, colour, silence, containment of space are central elements of exploration.”¹
- × Barrero received her Bachelor of Fine Arts degree from Universidad de Monterrey in 2004 and her Master of Fine Arts degree in sculpture from University College London. Her work has been featured in group and solo exhibitions around the world, from Mexico to the United Kingdom to Japan. She currently lives and works in Monterrey.

a *Study 1, Map for finding Anacahuita*, 2013–2014, graphite, paper, 27 9/16 × 20 1/2 × 2 3/8 in.

b *Study 2, Map for finding Anacahuita*, 2013–2014, graphite, paper, 27 9/16 × 20 1/2 × 2 3/8 in.

- × María Fernanda Barrero con sus encantadores construcciones de papel monocromático, usa las técnica del collage, el grabado en relieve, y el dibujo para crear obras de arte ricas en texturas que actúan como poderosos ensayos sobre las personas y los espacios que habitan. Más exactamente, sus obras tratan de demostrar que, en cierto sentido, los seres humanos son el espacio que habitan. Así como definimos nuestros ambientes, también nuestros ambientes nos definen. Hay una verdadera simbiosis entre un lugar y de sus habitantes. Como dice Barrero, “El objetivo de mi escultura es investigar el sentido espacial de uno mismo como un medio para observar no hay ningún hueco o fragmentación entre el mundo y nosotros mismos. La noción de sentido espacial de uno mismo es explorado a través de experiencias perceptivas, donde la monocromía, el color, el silencio, la contención del espacio son elementos centrales de la exploración.”¹
- × Barrero se graduó de la carrera Licenciatura en Artes de la Universidad de Monterrey en el año 2004 y recibió el grado de Maestría en Bellas Artes en la escultura por parte de la Universidad College de Londres. Su trabajo ha sido expuesto tanto grupo y en solitario exposiciones en todo el mundo, desde México hasta el Reino Unido y Japón. Actualmente vive y trabaja en Monterrey.

a *Estudio 1, Mapa para encontrar a Anacahuita*, 2013–2014, Grafito, papel, 70 × 52 × 6 cm

b *Estudio 2, Mapa para encontrar a Anacahuita*, 2013–2014, Grafito, papel, 70 × 52 × 6 cm

a

b

c *Map for finding Anacahuita*, 2013–2014, paper,
61 $\frac{7}{16}$ × 86 $\frac{5}{8}$ × 7 $\frac{7}{8}$ in.

d

e

d–e *Map for finding Anacahuita* (detail)

c *Mapa para encontrar a Anacahuita*, 2013–2014, papel,
156 × 220 × 20 cm

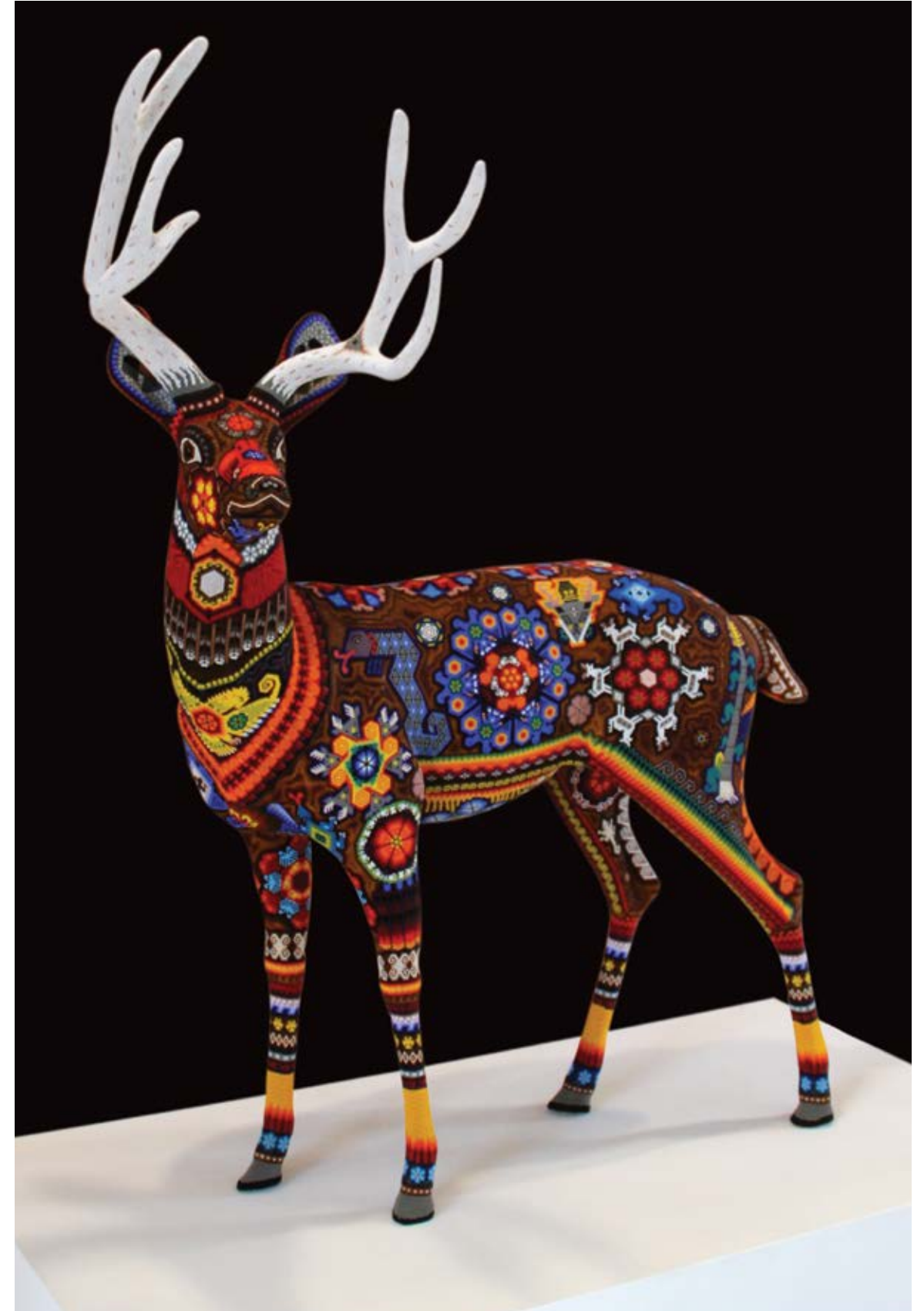
d–e *Mapa para encontrar a Anacahuita* (detalle)

- × Francisco Bautista is a leading Huichol artist, the Huichol being a small indigenous group living in the Sierra Madre region of Mexico. Known for their intricate and colorful works of art, crafted in yarn and beads, Huichol artists incorporate motifs and symbols that have been used for centuries. These motifs were traditionally associated with religious symbolism, but they are now often used as a way of celebrating and perpetuating Huichol culture, which is increasingly threatened by modern life.
- × Bautista's *Deer* is an excellent example of Huichol art. The rather lifelike deer sculpture is adorned with an intricate, colorful pattern of beads that helps elevate the piece beyond the naturalistic realm to something mystical and spiritual. The transformation is appropriate, given that deer have a special significance in Huichol religion; they are considered an animal through which humans can access the world of the gods. Bautista's work is an excellent example of the modern face of Huichol art, which makes use of modern materials, while also bringing awareness of his people's culture and history into the broader world.

Deer, 2013, wood, beads, paint, 62 3/8 × 50 3/8 × 20 in.

- × Francisco Bautista es un artista Huichol, los huicholes un pequeño grupo de indígenas que viven en la región de la Sierra Madre de México. Conocidos por sus obras intrincadas y coloridas de arte, hechas a mano en hilo y pequeñas cuentas, los artistas huicholes incorporan motivos y símbolos que se han utilizado en su arte durante siglos. Estos motivos fueron tradicionalmente asociados con el simbolismo religioso, pero ahora se utilizan a menudo como una manera de celebrar y perpetuar la cultura huichol, la cual está cada vez más amenazada por la vida moderna.
- × *Venado de Bautista* es un excelente ejemplo de arte huichol. La escultura en forma de venado más allá de tener una imagen realista, está adornada con intrincados dibujos, coloridas cuentas que ayudan a llevar la pieza a otro plano del ámbito naturalista, hacia algo místico y espiritual. La transformación es apropiada, teniendo en cuenta que los venados tienen un significado especial dentro de la religión huichol; se consideran un animal a través del cual los seres humanos pueden acceder al mundo de los dioses. El trabajo de Bautista es un excelente ejemplo de la faceta moderna del arte huichol, que usa materiales modernos y al mismo tiempo dar a conocer la cultura y la historia de su pueblo en el mundo de una manera más amplia.

Venado, 2013, madera, cuentas, pintura, 158.5 × 128 × 50.8 cm

- × Christopher Beane's vibrant photographs re-imagine and re-present the seemingly familiar world of flowers in compositions that are bold, sensual, and hypnotic. As in *Wunderbar*, his close-up views of botanical objects allow his viewers to see his objects anew. The freshness of Beane's images is enhanced by his technique, in which he uses nail polish as a kind of background for his flowers. The glossy and colorful nail polish serves as a wonderful foil against which the soft, perishable flowers he photographs are set. The nail polish and the flower share beauty and color, but there is a stark contrast between the durability and semi-permanence of the nail polish versus the delicacy and transience of the flowers. He has been described as the "lovechild of Georgia O'Keefe and Robert Mapplethorpe," which is certainly fitting given his precise interest in the sensuality of botanical forms and his keen photographic eye. As such, he has created a new photographic still life tradition.
- × Beane studied photography at the Rhode Island School of Art and Design, earning his Bachelor of Fine Arts degree in 1992. He later moved to New York City, where he found work at the 28th Street flower market. Thus began the artist's lasting relationship with flowers and other botanical forms. Beane's work has been exhibited in solo and group exhibitions around the world. In 2013, his work was included in the exhibition *Flowers and Mushrooms* at the Museum der Moderne in Salzburg, Germany. His photographs are also the subject of a book, *Flower*, published in 2008.

- × Las vibrantes fotografías de Christopher Beane re-imaginan y re-presentan un mundo aparentemente familiar de flores en composiciones que son tanto intrépidas, sensuales, como hipnóticas. Al igual que en *Wunderbar*, sus acercamientos en primer plano de objetos botánicos permiten a sus espectadores verlos desde una perspectiva nueva. La frescura de las imágenes de Beane se ve realizada por su técnica, en la que se utiliza el esmalte de uñas como una especie de fondo para sus flores. Este brillante y colorido esmalte de uñas sirve como un maravilloso objetivo contra el que se establecen las flores suaves y perecederos que fotografía. El esmalte de uñas y la belleza y el color de la flor, pero hay un fuerte contraste entre la durabilidad y semi-permanencia del esmalte de uñas contra la delicadeza y la fugacidad de las flores. Se le ha descrito como el "Lovechild de Georgia O'Keefe y Robert Mapplethorpe," lo que sin duda es adecuado dado su interés preciso en la sensualidad de las formas botánicas y su agudo ojo fotográfico. Como tal, ha creado una nueva tradición de vida fotográfica.
- × Beane estudió fotografía en The Rhode Island School of Art and Design, obteniendo su licenciatura en Bellas Artes en 1992. Posteriormente se mudó a la ciudad de Nueva York, donde trabajó en el mercado de las flores de la calle 28. Así comenzó la relación que duraría hasta el día de hoy con flores y otras formas botánicas. El trabajo de Beane ha sido exhibido en exposiciones tanto individuales como colectivas en todo el mundo. En 2013, su trabajo fue incluido en la exposición *Flores y Setas* en el Museum der Moderne en Salzburgo, Alemania. Sus fotografías son también el tema de un libro, *Flor*, publicado en 2008.

- × Amy Boone-McCreesh's *Bliss*, a site-specific commission for the Monterrey Consulate, is a highly textured, colorful abstraction. Despite the work's abstract quality, it contains obvious references to familiar objects and traditions. The colorful pieces of fringe that makes up the work are reminiscent of the papier mâché fringe commonly found on piñatas. As such, *Bliss* celebrates the color and texture of abstraction itself, while also calling to mind the kinds of celebrations at which one might find a piñata. Indeed, her work is inspired by Mexican fiestas, celebrations, and mourning. Boone-McCreesh says, "I believe that human beings, regardless of social standing, resources, or situation in the world, have an innate desire to decorate and mark important moments in time using visual displays."² Further, she says that she is "interested in exploring the cultural lines between functional items and decoration, and revisiting these themes in the context of contemporary art."³
- × Boone-McCreesh earned her Bachelor of Fine Arts degree at Pennsylvania College of Art and Design in 2007 and her Master of Fine Arts degree at Towson University in Maryland in 2010. She has participated in numerous group and solo exhibitions and is the recipient of a number of awards, including an individual artist grant from the Belle Foundation for Cultural Development.

Bliss, 2013, felt, fabric, mixed media on canvas, each, of two panels: 84 × 66 in.

- × *Felicidad* de Amy Boone-McCreesh, obra comisionada para el Consulado de Monterrey, es una abstracción con mucha textura y colorido. A pesar de ser una obra abstracta, contiene claras referencias a objetos y tradiciones familiares. Las piezas de colores de la franja que componen la obra son una reminiscencia de la franja de cartón piedra que se encuentra comúnmente en las piñatas. Como tal, *Felicidad* celebra el color y la textura de la abstracción en sí, a la vez que trae a la mente el tipo de celebraciones en la que uno puede encontrar una piñata. De hecho, su trabajo es inspirado por las fiestas mexicanas, celebraciones y luto. Boone-McCreesh dice, "Yo creo que los seres humanos, independientemente de su posición social, los recursos, o la situación en el mundo, tienen un deseo innato de decorar y marcar momentos importantes en el tiempo el uso de pantallas visuales."² Además, ella dice que ella es "interesados en la exploración de las líneas culturales entre elementos funcionales y de decoración, y visitar estos temas en el contexto del arte contemporáneo."³
- × Boone-McCreesh obtuvo su Licenciatura en Bellas Artes en El Pennsylvania College of Art and Design en 2007 y su Maestría en Bellas Artes en la Universidad Towson en Maryland en 2010, ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales y a sido galardonada con un número de premios, incluyendo una beca de artista individual de la Belle Foundation para el Desarrollo Cultural.

Felicidad, 2013, fieltro, tela, técnica mixta sobre lienzo, cada uno de dos paneles: 213.4 × 167.6 cm

- × The Colombian-born Esperanza Cortés says “I was originally inspired to become an artist by the ‘Houses of Worship’ I attended as a child. These ‘Churches’ were total environments: architecture, lighting, incense, painted and sculpted images were all combined to create a sense of awe in the viewer. My works are metaphors of experience. I use the human body as a symbol of nature, vulnerability, and power.”⁴ Much like those houses of worship, Cortés’s multi-media sculptures suggest a complete world beyond the sculptures themselves. They refer to an external narrative that is waiting to be uncovered by the viewer. Her sculptures also refer to the religious traditions of the Latin American world in which Cortés was raised, especially her skulls, which reference the skulls that are a ubiquitous part of Day of the Dead celebrations.
- × Based in New York City, Cortés has a long exhibition history and has been involved in many different facets of the arts world. Her work has been exhibited at venues including El Museo del Barrio in New York City and the Mexi-Arte Museum in Austin, Texas. She is the recipient of numerous prestigious awards, including a 2013 project grant from the Puffin Foundation. In addition to working as an artist, Cortés has an extensive history working as an educator.

a *Encadenados I*, 2013, clay, chains, steel base, 22 × 14 × 14 in.

b *Encadenados II*, 2013, clay, chains, 36 × 6 × 6 in.

c *November 22*, 2013, glass and metal beads, clay, metal base, 24 × 13 × 16 in.

- × Esperanza Cortés, nacida en Colombia nos dice “Me inspiré originalmente para convertirme en artista en las ‘Casas de Adoración’ asistí cuando era niña. Estas ‘iglesias’ eran todo un ambiente: arquitectura, iluminación, incienso, e imágenes esculpidas y pintadas que eran combinadas para crear una sensación de asombro en el espectador. Mis obras son metáforas de la experiencia. Utilizo el cuerpo humano como un símbolo de la naturaleza, la vulnerabilidad y el poder.”⁴ Al igual que en estas ‘Casas de Adoración,’ las esculturas multimedia de Cortés sugieren un mundo completo más allá de las propias esculturas. Refiriendo a una narrativa externa que está esperando a ser descubierta por el espectador. Sus esculturas también se refieren a las tradiciones religiosas del mundo latinoamericano en el que Cortés se crió, en especial los cráneos, que son una parte fundamental de la Celebración del Día de Muertos.
- × Cortés quien tiene su sede en la Ciudad de Nueva York, tiene un largo historial de exposiciones y ha estado involucrada en muchas facetas diferentes del mundo de las artes. Su obra ha sido expuesta en lugares como El Museo del Barrio en Nueva York y el Mexi-Arte Muesum en Austin, Texas. Ha recibido un número de prestigiosos premios, incluyendo una subvención para el proyecto 2013 de la Fundación Puffin. Además de trabajar como artista, Cortés tiene una larga trayectoria de trabajo como educadora.

a *Encadenados I*, 2013, barro, cadenas, base de acero, 55.9 × 35.6 × 35.6 cm

b *Encadenados II*, 2013, barro, cadenas, 91.4 × 15.2 × 15.2 cm

c *Noviembre 22*, 2013, vidrio y cuentas de metal, barro, base de acero, 61 × 33 × 40.6 cm

a

c

b

a

- × Susan Davidoff's mixed media works seem to capture snapshots of nature with a stirring realism, beauty, and poignancy. She has said, "Growing up in the desert, the sky, the mountains, and the horizon were central to my being. As a child, I'd go on long driving trips from El Paso with my father, and the sense of space that existed driving through the desert was something that I loved. I think the intensity of the light, the vibrancy of the sky contrasted with the sparseness of the vegetation forced a closer look and encouraged my further investigation into looking at the natural world by focusing on individual elements and enlarging them."⁵ She incorporates natural elements into her charcoal drawings: earth, mica, moss, and cochineal are among the materials integrated into her pieces. Thus, Davidoff manages to do more than depict snippets of the natural world for her viewers; she literally presents the natural world in her alluring views. Nature and natural materials are the very substance of her pieces.
- × Davidoff earned her Bachelor of Fine Arts degree at the University of Texas at El Paso and her Master of Fine Arts degree at New Mexico State University. Since finishing her formal training, she has exhibited her work extensively around the United States. She is the recipient of several prestigious awards, including a Mid-America Arts Alliance Fellowship from the National Endowment for the Arts. Her work can be found in collections around the United States, including the collection of the Metropolitan Museum of Art in New York.

- a *Penstemon Bloom with Fire Map 1 & 2*, 2009, charcoal, earth, cochineal, mica, silver leaf, gesso on wood panel, 30 × 30 in., each of two
- b *Fajada Butte—Winter Solstice*, 2007, charcoal, earth, gesso, graphite, mica, moss, watercolor, wax, 52 1/2 × 91 in.

- × Las obras de Susan Davidoff son de técnica mixta que parecen captar instantáneas fotográficas de la naturaleza con un realismo que conmueve, bello y conmovedor. Ella ha dicho: "El hecho de haber crecido en el desierto, el ver, el cielo, las montañas y el horizonte fueron centrales en mi desarrollo. Cuando niña, me disfrutaba ir en largos viajes en auto desde El Paso con mi padre, y esa sensación de espacio que existía en esos viajes por el desierto era algo que amaba. Creo que la intensidad de la luz, el cielo vibrante en contraste con la poca vegetación me obligo a poner más atención más detallada y alentó una mayor investigación a mirar al mundo natural, centrándome en elementos individuales y ampliándolos."⁵ Ella incorpora elementos naturales en sus dibujos al carbón: tierra, mica, musgo, y la cochinilla son algunos de los materiales que integra a sus piezas. Por lo tanto, Davidoff hacer algo más que representar fragmentos del mundo natural para sus espectadores; presenta, de manera literal, el mundo natural en su punto de vista fascinante vistas. Naturaleza y materiales naturales son la base de sus piezas.
- × Davidoff obtuvo su Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Texas en El Paso y obtuvo su maestría en Bellas Artes en la Universidad Estatal de Nuevo México. A partir de haber terminado su entrenamiento formal, su obra ha expuesta de manera extensa por los Estados Unidos. Ha recibido varios prestigiosos premios, entre ellos un Mid-America Arts Alliance Fellowship de la Fundación Nacional para las Artes. Sus obras se encuentran en colecciones de todos los Estados Unidos, incluyendo la colección del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

- a *Florece de Penstemon con Mapa de Fuego 1 & 2*, 2009, carbón, tierra, cochinilla, mica, hoja de plata, yeso sobre panel de madera, 76.2 × 76.2 cm
- b *Fajada Butte—Solsticio de Invierno*, 2007, carbón, tierra, yeso, grafito, mica, musgo, pinturas de agua, cera, 133.4 × 231.1 cm

- × Mexican-born installation artist Gabriel Dawe created his *Plexus C 9* specifically for the Consulate in Monterrey. His luminous installation, which acts as a canopy over the gallery space, is constructed of intricately and precisely positioned multicolored threads. The end result is a piece that transforms the space it fills and evokes light, the sky, and even the celestial. Dawe admits that his experience of the sky and of light was instrumental in shaping his artist's eye as a young man. His work was also inspired by his interest in architecture and shelter, as well as his personal frustration as he struggled against his culture's belief that embroidery and threadwork were "women's work." Ultimately, via his colorful thread constructions, Dawe materializes that which is normally invisible. As he says, "I can offer the viewer an approximation of things otherwise inaccessible to us—a glimmer of hope that brings us closer to the transcendent, to show that there can be beauty in this messed up world we live in."⁶
- × Dawe studied graphic design at the Universidad de las Americas in Puebla, Mexico, where he earned his Bachelor of Fine Arts degree. He earned his Master of Fine Arts degree at the University of Texas in Dallas. His work has been exhibited at many venues around the United States, as well as in Canada and Europe, and has been featured in numerous publications, including *Sculpture Magazine*.

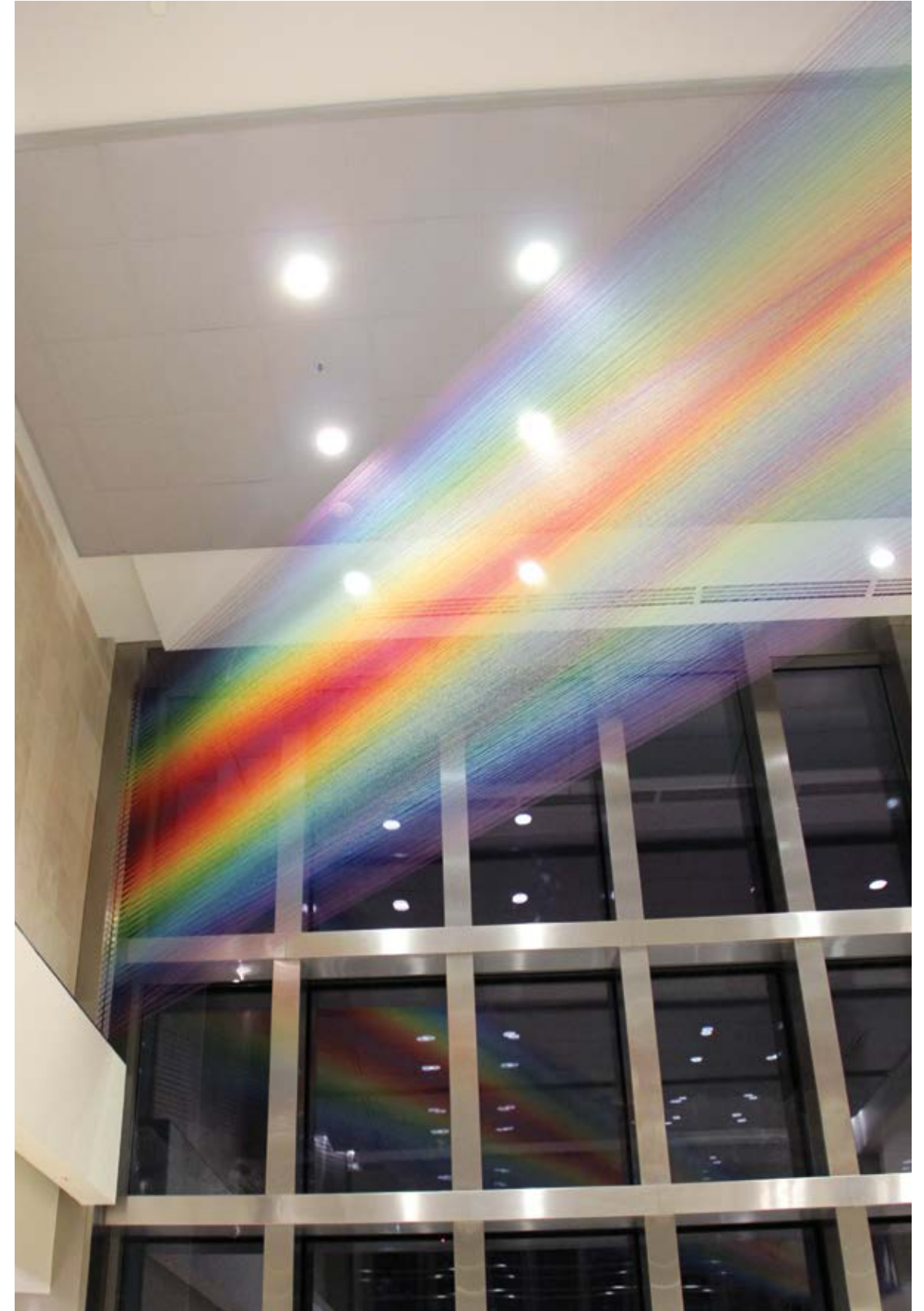
a *Plexus C 9*, 2013–2014, Gutermann thread, metal plates, 16 × 42 × 26 feet

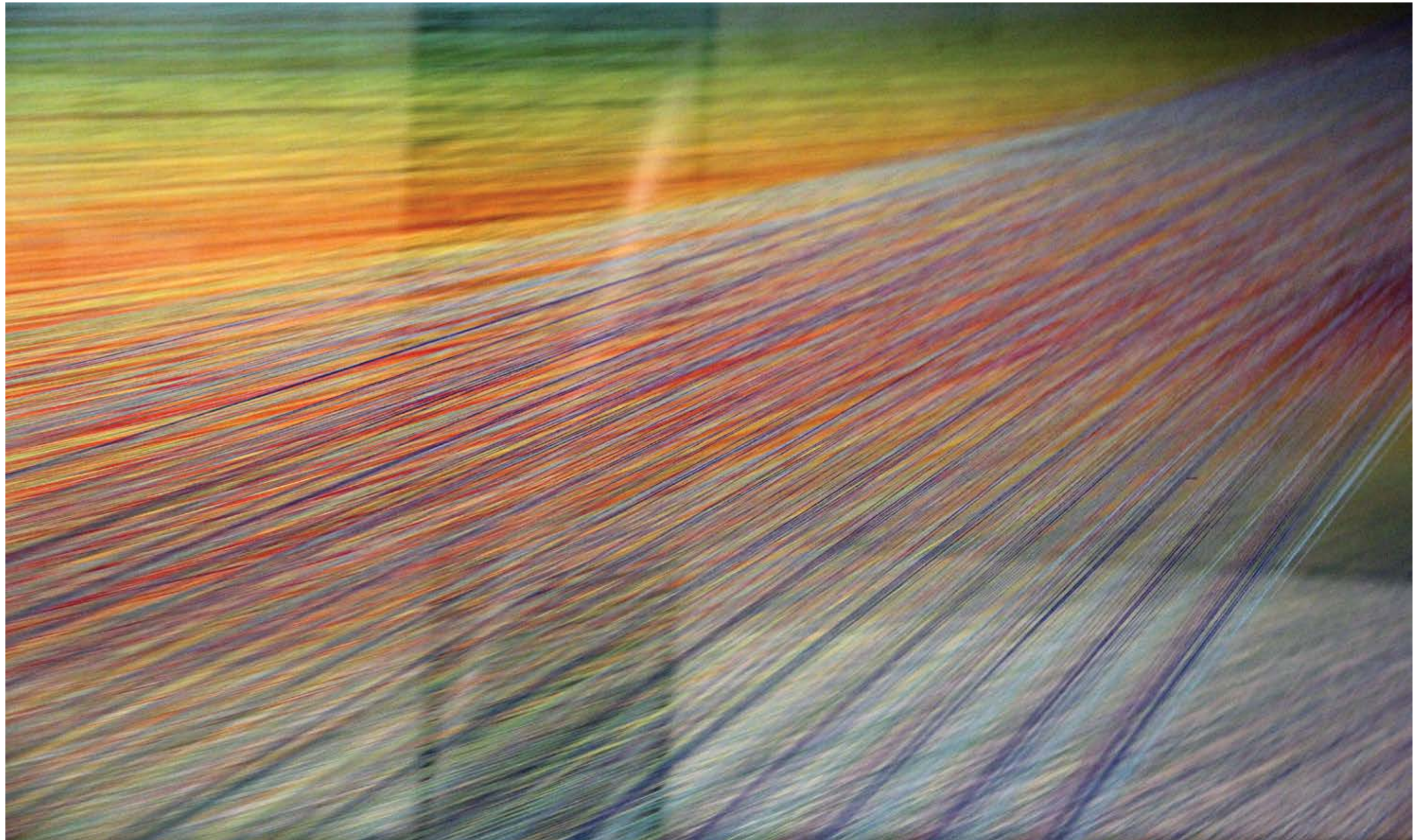
b *Plexus C 9* (detail)

- × Artista mexicano Gabriel Dawe creó su *Plexus C 9* específicamente para el Consulado en Monterrey. Su luminosidad, que actúa como un dosel sobre el espacio de la galería, está construida con intrincados hilos multicolores y posicionados de manera precisa. El resultado final es una pieza que transforma el espacio que llena y evoca la luz, el cielo, e incluso el espacio celestial. Dawe admite que su experiencia del cielo y de la luz fue fundamental en la conformación de su ojo de artista como joven. Su trabajo también se inspiró en su interés por la arquitectura y la vivienda, así como su frustración personal, mientras luchaba contra la opinión de su cultura que el bordado y deshilado eran "trabajo de las mujeres." En última instancia, a través de sus coloridas construcciones de hilo, Dawe materializa lo que comúnmente no es visible. Como él dice, "Lo que puedo ofrecer al espectador una aproximación de las cosas de otro modo son inaccesibles a nosotros—un rayo de esperanza que nos acerca a la trascendencia, para mostrar que puede haber belleza en este mundo desordenado en el que vivimos."⁶
- × Dawe estudió diseño gráfico en la Universidad de las Américas en Puebla, México, donde obtuvo su licenciatura. Obtuvo su Maestría en Bellas Artes en la Universidad de Texas en Dallas. Su obra ha sido expuesta en muchas galerías alrededor de los Estados Unidos, así como en Canadá y Europa, así como en numerosas publicaciones, incluyendo la *Revista Sculpture Magazine*.

a *Plexus C 9*, 2013–2014, hilo Gutermann, platos de metal, 5 × 13 × 8 meters

b *Plexus C 9* (detalle)

- × In his striking installations, Mexican-American artist Adrian Esparza makes use of the traditional Mexican serape as a means of exploring the complexities of cultural identity and transformation. In works like *Fast Forward*, Esparza unravels woven sarapes and reuses the threads in intricate geometric abstractions with the sharp eye of a painter. (Esparza was trained as a painter and says that he was inspired by the serape's painterly qualities.) Ultimately, his de- and re-constructions of sarapes visually embody a transformation of traditional Mexican culture. As the artist says, his work pivots on the idea of "cultural symbol[s] being evaluated, transformed, deconstructed, and also [of] dealing with the aspect of migration and the experience of a new place."⁷ Indeed, the deconstruction and subsequent reuse of serape threads is something of a metaphor for the Mexican-American experience.
- × Esparza earned his Bachelor of Fine Arts degree at the University of Texas at El Paso in 1996 and his Master of Fine Arts degree at the California Institute of the Arts in 1998. His work has been exhibited in group and solo exhibitions around the world and can be found in the collections of the Dallas Museum of Art, the El Paso Museum of Art, and the Rubins Center at the University of Texas at El Paso.

a *Fast Forward*, 2013, wood, paint, nails, serape, 48 × 96 in. + serape

b *Fast Forward* (detail)

- × En sus deslumbrantes instalaciones, artista mexicano-americano Adrian Esparza hace uso del sarape tradicional mexicano como un medio para explorar las complejidades de la identidad cultural y la transformación. En obras como *Adelantado*, Esparza desenreda los tejidos de los sarapes y los reutiliza en complejas abstracciones geométricas con el ojo agudo de un pintor. (Esparza se formó como pintor y comenta que se inspiró en las cualidades pictóricas del sarape.) Y es en esta instancia, su des-composición y re-composición de los sarapes encarnan visualmente una transformación de la cultura tradicional mexicana. Como dice el artista, su eje de trabajo es la idea de "símbolo[s] cultural [s] que se está[n] evaluando, transformado, de construidas, y también trata con el aspecto de la migración y la experiencia de un nuevo lugar."⁷ De hecho, la des-composición y posterior re-composición del sarape es una especie de metáfora de la experiencia mexicano-americana.
- × Esparza obtuvo su Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Texas en El Paso en 1996 y su Maestría en Bellas Artes en el Instituto de las Artes de California en 1998. Sus obras han sido exhibidas en exposiciones colectivas e individuales en todo el mundo y pueden ser admiradas en las colecciones del Museo de Arte de Dallas, el Museo de Arte de El Paso y el Centro Rubins en la Universidad de Texas en El Paso.

a *Adelantado*, 2013, madera, pintura, clavos, sarape, 121.9 × 243.8 cm + sarape

b *Adelantado* (detalle)

a

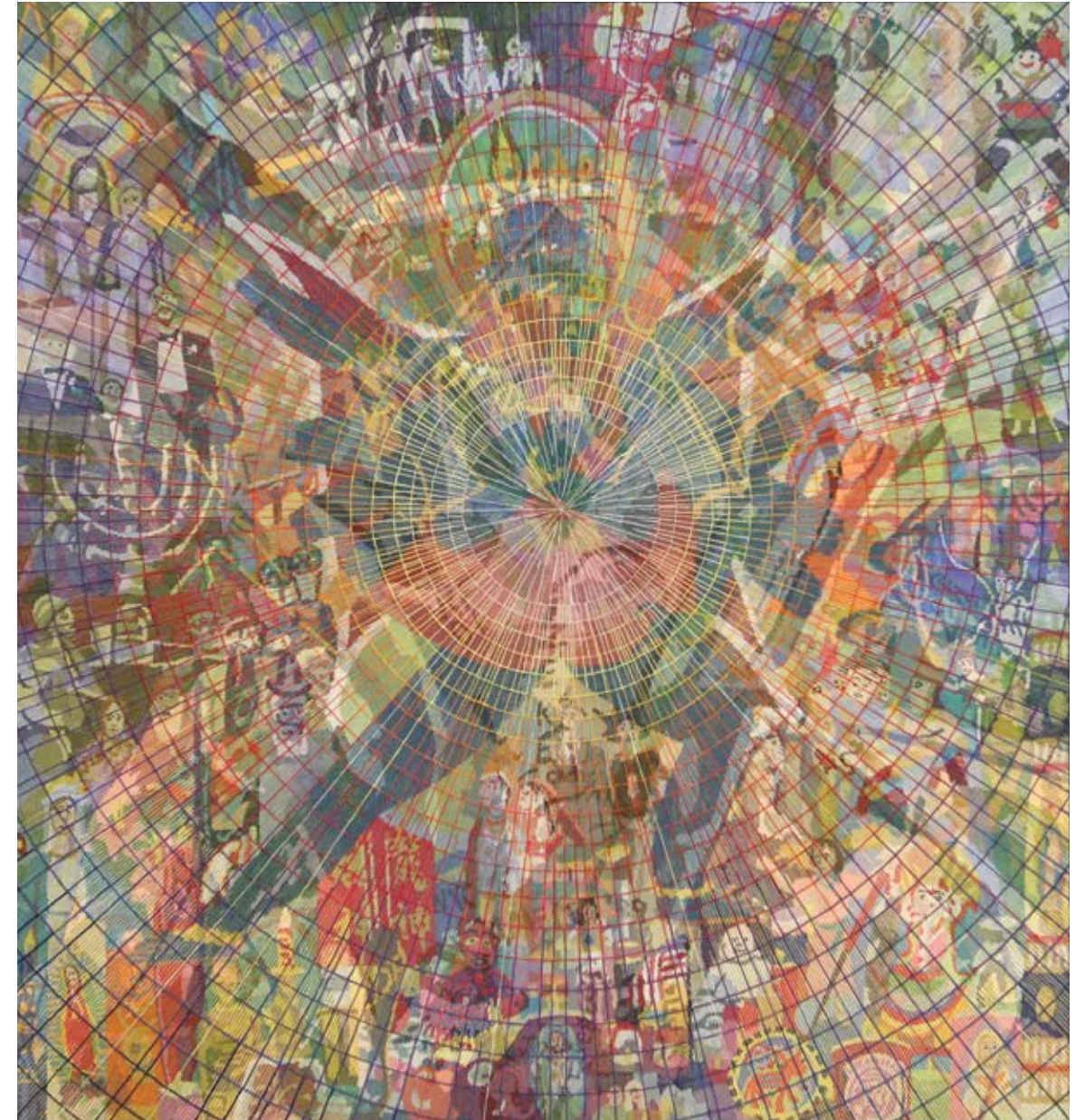
b

- × New York-based artist Robert Forman is celebrated for his unusual yarn paintings, in which he glues yarn onto clayboard. He cites collages that he created in high school as having helped inspire and pave the way for his technique. Unbeknownst to Forman, his utilization of yarn to create two-dimensional paintings was not his unique creation; by the early 1990s, Forman had learned about Huichol art and was excited to learn that many Huichol artists also worked with yarn in a similar way. In 1992, Forman travelled to Mexico as a Fulbright Scholar, where he met with Huichol artists and learned about their artistic traditions. Among the Huichol artists he met during this time was Crescencio Perez Robles, whose work is also on display in this collection. Although Forman's work and the work of the Huichol artists share little in the way of subject matter and style, Forman was excited to learn of the parallel development of the yarn painting technique in two very different cultures.
- × Forman earned his Bachelor of Fine Arts degree at the Cooper Union College of Art in New York in 1975. Since then, he has been actively engaged in the contemporary art world, exhibiting at group and solo exhibitions around the United States. He is the recipient of many grants and awards, including a National Endowment for the Arts fellowship. His work can be found in collections around the United States, including the Renwick Gallery at the National Museum of American Art in Washington, D.C. and the collection of the White House.

Vision, 2002, yarn, glue, 34 × 34 in.

- × El artista neoyorquino Robert Forman es célebre por sus inusuales cuadros de estambre, en la que los hilos son adherido a tablillas de arcilla. Menciona sobre collages que él creó en la escuela preparatoria como un fundamento inspirador para preparar lo que vendría a ser su técnica. Sin el Forman saber, la utilización de hilo para crear pinturas bidimensionales no fue era su creación; A comienzos de los 90, Forman aprendió sobre el arte Huichol y se emocionó al saber que muchos artistas Huicholes también trabajaban el hilo de una manera similar. En 1992, Forman viajó a México como Investigador Fulbright, donde se reunió con artistas huicholes y aprendió acerca de sus tradiciones artísticas. Entre los artistas Huicholes que conoció durante este tiempo uno fue Crescencio Pérez Robles, cuyo trabajo es también exhibido en esta colección. Aunque el trabajo de Forman y el trabajo de los artistas huicholes comparten poco en la forma de la materia y el estilo, Forman se emocionó al enterarse del desarrollo paralelo de la técnica de la pintura de hilo en dos culturas muy diferentes.
- × Forman obtuvo su Licenciatura en Bellas Artes en el Colegio de la Unión Cooper of Art de Nueva York en 1975 y desde entonces, ha de manera activa participado en el mundo del arte contemporáneo, exhibe en exposiciones colectivas e individuales en todos los Estados Unidos. Ha recibido de muchas becas y premios, incluyendo del Fondo Nacional de las Artes comunion. Su obra se encuentra en colecciones de todo los Estados Unidos, incluyendo la Galería Renwick del Museo Nacional de Arte Americano en Washington, D.C. y la colección de la Casa Blanca.

Visión, 2002, hilo, pegamento, 86.4 × 86.4 cm

a

- × Heather Goodwind says “I am fascinated by the invisible things in life. Thoughts, emotions, and fears present themselves to me as shapes, creatures, and landscapes.”⁸ It is no wonder, then, that her fanciful sculptures seem to have back-stories; they carry moods and emotions beyond the proportion one would expect from these unassuming sculptures. Though spindly and seemingly delicate, Goodwind’s work carries a heft that suggests a sensitivity to life’s complexities. There is also an artistic self-awareness in Goodwind’s pieces, no doubt derived from her exposure to art from around the world. Goodwind called Argentina home for nine years and also lived in China for two years, learning about calligraphy and watercolor from local artists. Perhaps it is these experiences that lend her work such depth. Her work reflects what she says in her artist’s statement: “I give fleeting thoughts as much consideration as monumental ideas: nothing is more important than anything else and every small thing has its place. This gives the works a cumulative effect: the parts clarify the whole.”⁹
- × Goodwind earned her Bachelor of Arts degree at Portland State University in Oregon in 1996. She is the cofounder of Portland’s Gallery 214, and has exhibited her work around the United States and abroad.

a *Bird #3*, 2000, steel wire, air dry clay, fabric, water based paint, beeswax, 6 1/2 × 6 1/4 × 3 3/4 in.

- × Heather Goodwind dice “Me emocionan por las cosas invisibles de la vida. Los pensamientos, las emociones y los miedos se me presentan como formas, criaturas y paisajes”⁸ No es de extrañar, entonces, que sus extravagantes esculturas parecen tener un trasfondo; que llevan a estados de ánimo y emociones más allá de la proporción que esperaríamos de estas esculturas sin pretensiones. Aunque la obra de Goodwin es larguirucha y aparentemente delicada, la obra de Goodwin lleva un volumen que sugiere una sensibilidad a las complejidades de la vida. También hay una autoconciencia artística en cada pieza de Goodwin, es sin duda, derivados de su exposición al arte de todo el mundo. Argentina fue su hogar durante nueve años y también vivió en China durante dos, aprendiendo acerca de la caligrafía y acuarela de artistas locales. Tal vez son estas experiencias que dan profundidad a su trabajo como tal. Su trabajo se refleja en lo que dice en la declaración de artista: “Tomo en cuenta pensamientos fugaces tanto como las ideas monumentales: nada es más importante que cualquier otra cosa y cada cosa pequeña tiene su lugar. Esto le da a la obra un efecto acumulativo: las partes aclaran el conjunto.”⁹
- × Goodwind obtuvo su Licenciatura en Artes en la Universidad Estatal de Portland en Oregón en 1996 Ella es el co-fundadora de la Galería de Portland 214, y ha expuesto su trabajo tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.

a *Pajaro #3*, 2000, alambre de acero, arcilla secada al aire, tela, pintura a base de agua, cera de abeja, 16.5 × 15.9 × 9.5 cm

b *Bird #7*, 2006, steel wire, air dry clay, pigmented beeswax, wood, 16 1/2 × 25 × 7 1/2 in.

b *Pájaro #7*, 2006, alambre de acero, arcilla secada al aire, cera de abeja pigmentada, madera, 41.9 × 63.5 × 19.1 cm

c *Bird #6*, 2002, plastic, plaster gauze, steel wire, fabric, wood, fountain pen nib, acrylic paint, Overall: 7 3/4 × 12 × 12 in.

d *Bert*, 2006, steel wire, foam, beeswax, 4 × 3 3/4 × 1 3/4 in.

e *Spiders*, 2006, steel wire, fabric, thread, plastic beads, pigmented beeswax, 6 × 8 × 10 in.

c *Pájaro #6*, 2002, plástico, gasas de yeso, alambre de acero, tela, madera, pluma fuente plumín, pintura de acrílico, Overall: 19.7 × 30.5 × 30.5 cm

d *Bert*, 2006, alambre de acero, espuma, cera de abeja, 10.2 × 9.5 × 4.4 cm

e *Arañas*, 2006, alambre de acero, tela, hilo, cuentas de plástico, miel de abeja pigmentada, 15.2 × 20.3 × 25.4 cm

- × Mexico City-based artist Perla Krauze works in a variety of media, creating pieces that show a reverence and nostalgia for nature and natural elements. Indeed, she says that her art “explores nature, time, and memory.”¹⁰ In her work, Krauze does manage to affect the very twinge of longing associated with nostalgia. As with the works on display in the Monterrey Consulate, Krauze’s works not only allude to nature, but they allude to time itself by subtly depicting the processes of weathering, erosion, and fading. Given this feature of her work, it is not at all surprising that she says one of her goals as an artist is to capture that which is fleeting in nature—to fossilize that which is delicate and ephemeral in the world around us. Her ability to represent and preserve that fleeting quality is what so thoroughly captivates her viewers.
- × Krauze studied at the Escuela Nacional de Artes Plásticas in Mexico City. She later studied at Goldsmiths College, University of London, and Chelsea College of Art and Design in London. She has exhibited her work extensively, and has participated in a number of residencies, notably at The Banff Centre in Canada and the Djerassi Resident Artist Program in California. She is the recipient of several fellowships and awards, and her work can be found in the private collections of many prominent institutions, including the Museo de Arte Moderno in Mexico City.

a *Line Painting #1*, 2013, oil on canvas over frottage and dripping with gravity, 71 × 8 in.

Line Painting #2, 2013, oil on canvas over frottage and dripping with gravity and lead, 55 × 8 in.

b *Square Line Painting 3*, 2013, oil on canvas, 8 × 8 in.

- × La artista Perla Krauze, quien tiene su lugar de residencia en la Ciudad de México trabaja en una variedad de medios, la creación de piezas que muestran una reverencia y la nostalgia de la naturaleza y los elementos naturales. De hecho, ella dice que su arte “explora la naturaleza, el tiempo y la memoria.”¹⁰ En su trabajo, Krauze logra encontrar ese anhelo que es asociado con nostalgia. Al igual que con las obras expuestas en el Consulado de Monterrey, los trabajos de Krauze no sólo aluden a la naturaleza, sino que aluden al tiempo mismo por lo sutil que representa los procesos de desgaste, erosión y decoloración. Dada esta característica de su trabajo, no es de extrañar que ella una de sus metas como artista es captar aquello que es efímero por naturaleza fossilizar lo que es delicado y efímero en el mundo que nos rodea. Su capacidad para representar y preservar esa fugacidad es lo que cautiva tan a fondo sus espectadores.
- × Krauze estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la ciudad de México. Más tarde estudió en el Goldsmiths College, en la Universidad de Londres, y el Chelsea College of Art and Design en Londres. Ha expuesto su obra ampliamente, y ha participado en una serie de residencias, sobre todo en el Centro Banff en Canadá y el Programa de Artista Djerassi Residente en California. Ella ha recibido de varias becas y premios, y su obra se encuentra en las colecciones privadas de muchas instituciones prominentes, entre ellos el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México.

a *Línea de pintura #1*, 2013, óleo sobre lienzo en frottage y goteo con la gravedad, 180.3 × 20.3 cm

Línea de pintura #2, 2013, óleo sobre lienzo en frottage y goteo con gravedad y conducción, 139.7 × 20.3 cm

b *Pintura en Línea Cuadrada 3*, 2013, óleo sobre lienzo, 20.3 × 20.3 cm

a

b

- × Crescencio Perez is a leading Huichol yarn painter. Huichol yarn paintings, which are primarily created for the commercial art market, are derived from the Huichol nierikas, which are religious objects created by shaman, depicting visions, and which serve as communicative portals to the gods. Although yarn paintings, which became popular in the 1970s, are commercially produced, they maintain the same spiritual significance as traditional nierikas. Indeed, they use the same imagery from Huichol religious objects and are representations of spiritual visions. Perez's yarn paintings are made using a technique and style that is unique to the Huichol people. He learned the technique—which involves coating a wooden board with beeswax, then etching a design into the pliable beeswax, and finally placing woolen yarn pieces over the etching—from his parents. The colors and symbols used in his yarn painting all bear a specific religious symbolism.
- × Perez came to prominence in the broader art market in the 1970s, largely on account of his inclusion in an exhibition, "Huichol Indian Art," that travelled from San Francisco to Chicago to New York in 1978. His work was also included in the more recent exhibition, *Living Traditions: Mexican Popular Arts*, at the University Art Museum at SUNY Albany in 1992.

Untitled, 1970s, wool yarn, glue, 23 5/8 × 23 5/8 × 1 1/8 in., Gift of Robert Forman, Hoboken, New Jersey

- × Crescencio Pérez es un destacado pintor hilo Huichol. Los cuadros de estambre Huichol, que son creados principalmente para el mercado de arte comercial, se derivan de los nierikas huicholes, que son objetos religiosos creados por chamánes, y que representan visiones, que sirven como portales para comunicarse con los dioses. Aunque los cuadros de estambre, se hicieron populares en la década de 1970, se producen comercialmente, mantienen el mismo significado espiritual como nierikas tradicionales. De hecho, usan las mismas imágenes de los objetos religiosos huicholes y son representaciones de visiones espirituales. Los cuadros de estambre de Pérez se realizan con una técnica y estilo que es único para el pueblo huichol. Aprendió la técnica de sus padres, que consiste en recubrir una plancha de madera con cera de abejas, luego grabado un diseño en la cera de abeja flexible, y finalmente, la colocación de piezas de hilo de lana sobre el grabado. Los colores y los símbolos utilizados en su cuadro de estambre, todos llevan un simbolismo religioso específico.
- × Pérez llegó a la fama en el mercado del arte en general en la década de 1970, en gran parte debido a su inclusión en una exposición, "Arte Huichol indio", que fue itinerante desde San Francisco a Chicago a Nueva York en 1978, su obra también estuvo presente en la reciente exposición, *Tradiciones Vivas: Artes Populares de México*, en el Museo de Arte de la Universidad de SUNY Albany en 1992.

Sin Título, 1970s, hilados de lana, pegamento, 60 × 60 × 2.9 cm, Regalo de Robert Forman, Hoboken, New Jersey

- × In her abstract paintings on grouped, curved panels, Joanna Pousette-Dart deftly merges two- and three-dimensional imagery. As with the work on display in the Monterrey Consulate, *Untitled (Canones #3)*, many of Pousette-Dart's works exhibit a repetition of forms, with paint lines that echo the shapes of the panels they decorate. There is a beautiful geometric simplicity and harmony to her works. Pousette-Dart has said, "My work is about a kind of visceral interchange with nature and I want it to transport the viewer and I think it's this connection that people feel."¹¹ Her work succeeds in doing just that: There is a harmonious, spiritual connection with nature that is somehow inherent in her work.
- × The daughter of celebrated American abstract expressionist Richard Pousette-Dart, Joanna Pousette-Dart was surrounded by art and absorbed what she saw during her frequent visits to her father's studio growing up. She received her formal education at Bennington College in Vermont, where she earned her Bachelor of Arts degree in 1968. She has exhibited extensively around the United States and has received prestigious awards and grants, including a National Endowment for the Arts grant. Her work can be found in the Brooklyn Museum of Art, the Museum of Modern Art in New York, and the Boston Museum of Fine Arts, among others.

Untitled (Canones #3), 2007–2008, acrylic on canvas on wood panels, 79 × 92 in.

- × En sus pinturas abstractas sobre paneles curvos, y agrupados, Joanna Pousette-Dart combina de manera hábil imágenes de dos y tres dimensiones. Al igual que con la obra en exhibición en el Consulado de Monterrey, *Sin Título (Canones # 3)*, muchas de las obras de Pousette-Dart exhiben una repetición de formas, con líneas de pintura que hacen eco de las formas de los paneles que decoran. Hay una hermosa simplicidad geométrica y la armonía de sus obras. Pousette-Dart dice: "Mi trabajo es sobre una especie de intercambio visceral con la naturaleza y lo quiero para transportar al espectador y creo que es este sentido que la gente se siente."¹¹ Su trabajo tiene éxito en hacer precisamente eso: Un desarrollo armonioso, una conexión espiritual con la naturaleza que es de alguna manera, inherente a su trabajo.
- × Hija del célebre expresionista abstracto americano Richard Pousette-Dart, Joanna Pousette-Dart estaba rodeada del arte durante su niñez y toma para sí lo que vio durante estas visitas frecuentes al estudio de su padre. Recibió su educación formal en el Bennington College en Vermont, donde obtuvo su Licenciatura en Artes en 1968. Ha realizado numerosas exposiciones en todos los Estados Unidos y ha recibido prestigiosos premios y becas, incluyendo del Fondo Nacional de las Artes. Su obra puede contemplarse en el Museo de Arte de Brooklyn, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y el Museo de Boston de Bellas Artes, entre otros.

Sin Título (Canones #3), 2007–2008, acrílico sobre lienzo sobre paneles de madera, 200.7 × 233.7 cm

- × Sam Reveles's gestural, abstract paintings are suffused with light, energy, and a surprising suggestion of depth. Somehow, the abstract swirls of paint on his canvases seem to refer to the very knowable, recognizable world around us; it is as though he has captured the spirit that embodies the light and mood of an environment—of that which is all around us, yet remains invisible. This can be attributed to Reveles's careful technique. His layering of calligraphic, colorful lines simultaneously creates a deep space within his canvases and flat surfaces made up of layers of paint. As such, there is an unexpected contradiction in Reveles's hypnotic images.
- × Reveles earned his Bachelor of Fine Arts degree at the University of Texas at El Paso and his Master of Fine Arts degree at Yale University in Connecticut. He has exhibited his work internationally at many prominent venues. He is the recipient of numerous prestigious awards, and his work can be found in the collections of many museums, including the Whitney Museum of American Art in New York and the Dallas Museum of Art in Texas.

Nightfall Garden, 2007, oil on canvas, 48 × 60 in.

- × Las pinturas abstractas llenas de gestos de Sam Reveles están bañadas con luz, energía, y una sorprendente sensación de profundidad. De cierta manera, los remolinos abstractos de pintura sobre sus lienzos parecen referirse al mundo a nuestro alrededor que es conocido como conocible también; es así como artista ha logrado capturar el espíritu que encarna la luz y el estado de ánimo de un ambiente que está a nuestro alrededor, sin embargo, sigue siendo invisible. Esto puede atribuirse a la cuidadosa técnica de Reveles. Sus líneas caligráficas, y colorido crea al mismo tiempo un espacio profundo dentro de sus telas y superficies planas formadas por capas de pintura. Como tal, hay una contradicción inesperado en imágenes hipnóticas de Reveles.
- × Reveles obtuvo su Licenciatura en Bellas Artes por Universidad de Texas en El Paso y su Maestría en Bellas Artes por Universidad de Yale en Connecticut. Su obra ha sido expuesta internacionalmente en muchos prominentes lugares. Él es el destinatario de numerosos y prestigiosos premios y su obra se encuentra en las colecciones de muchos museos, como el Museo Whitney de Arte Americano en Nueva York y el Museo de Arte de Dallas, en Texas.

Jardín de la Noche en Cascada, 2007, óleo sobre lienzo, 121.9 × 152.4 cm

- × Karen Silve's sumptuous abstractions refer to and are inspired by specific moments and experiences in the artist's life, especially her experiences with nature. She says that specific moments, smells, and sights will stay with her and she will consciously decide to capture those moments in paint when approaching her canvas. In visualizing what form her painting will take, she says, she "focuses on words that define the consciousness rather than the actual place," words such as "freshness" or "quietness."¹² Thus, in her *Mexican Market 42*, Silve has captured the essence of a Mexican marketplace, rather than the particulars of the physical space. Her soft, yet vibrant colors, spilling from the center of the composition out and beyond the canvas, allude to the energy and bounty of the marketplace. Her choice of colors and energetic brushwork allow her painting to capture the coming together of place, time, and activity that is so much a part of any experience.
- × Silve earned her Bachelor of Fine Arts degree at the University of Alabama at Tuscaloosa and did graduate studies in art at the University of Denver. She currently has studios in Portland, Oregon and the South of France and is an avid hiker and gardener; the distinct natural landscapes of both Oregon and France greatly inform her paintings.

Mexican Market 42, 2013, acrylic on canvas,
68 × 58 in.

- × Las abstracciones suntuosas de Karen Silve refieren y están inspiradas en momentos específicos y experiencias en la vida de la artista, especialmente sus experiencias con la naturaleza. Ella dice que los momentos específicos, olores y lugares de interés turístico se quedarán con ella y de manera consciente ella decide capturar esos momentos en su lienzo. Acerca de la visualización de la forma que su pintura llevará, dice, "Se centra en las palabras que definen la conciencia más que el lugar en cuestión," palabras como "frescura" o "tranquilidad."¹² Así, en su *Mercado Mexicano 42*, Silve captura la esencia de un mercado mexicano, más allá que el espacio físico en sí. Sus suaves, pero, vibrantes colores, derramando desde el centro de la composición y más allá del lienzo, aluden a la energía y la generosidad del mercado. Su elección de colores y las pinceladas llenas de energía permitirán que su pintura capture la unión de lugar, de tiempo, y la actividad que es una parte tan importante de cualquier experiencia.
- × Silve obtuvo su Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Alabama en Tuscaloosa y realizó sus estudios de postgrado en arte en la Universidad de Denver. En la actualidad cuenta con estudios en Portland, Oregon y en el sur de Francia y ávido hombre de montaña y jardinero; y son los distintos paisajes naturales de tanto Oregon como Francia una gran influencia en sus pinturas.

Mercado Mexicano 42, 2013, acrílico sobre lienzo,
172.7 × 147.3 cm

- × Anya Spielman's appealing paintings have a decorative feel but also call to mind gritty, real-world issues. There is a tension lying underneath the beauty of Spielman's pieces, in which what we perceive as beautiful is actually in some way foreboding. In her work *Weightless* in the Monterrey Consulate, Spielman depicts a pleasing, vaguely floral pattern, using a warm color palette. At first glance, this is all very straightforward. However, upon closer inspection, her layering of paint with bold, distinct brushstrokes makes for a somewhat aggressive painting. This is in stark contrast to the innocuous floral decoration that initially confronts Spielman's viewer. Her work often involves such tension with pieces that are visually pleasing, but that also directly reference explicit subject matter.
- × Spielman earned her Bachelor of Arts degree in studio art (with a minor in anthropology) from the University of California at Davis in 1989. She has exhibited extensively around the United States and has received numerous awards. Her work can be found in the collections of the Terrain Gallery in San Francisco and the Pence Gallery in Davis, California, among others.

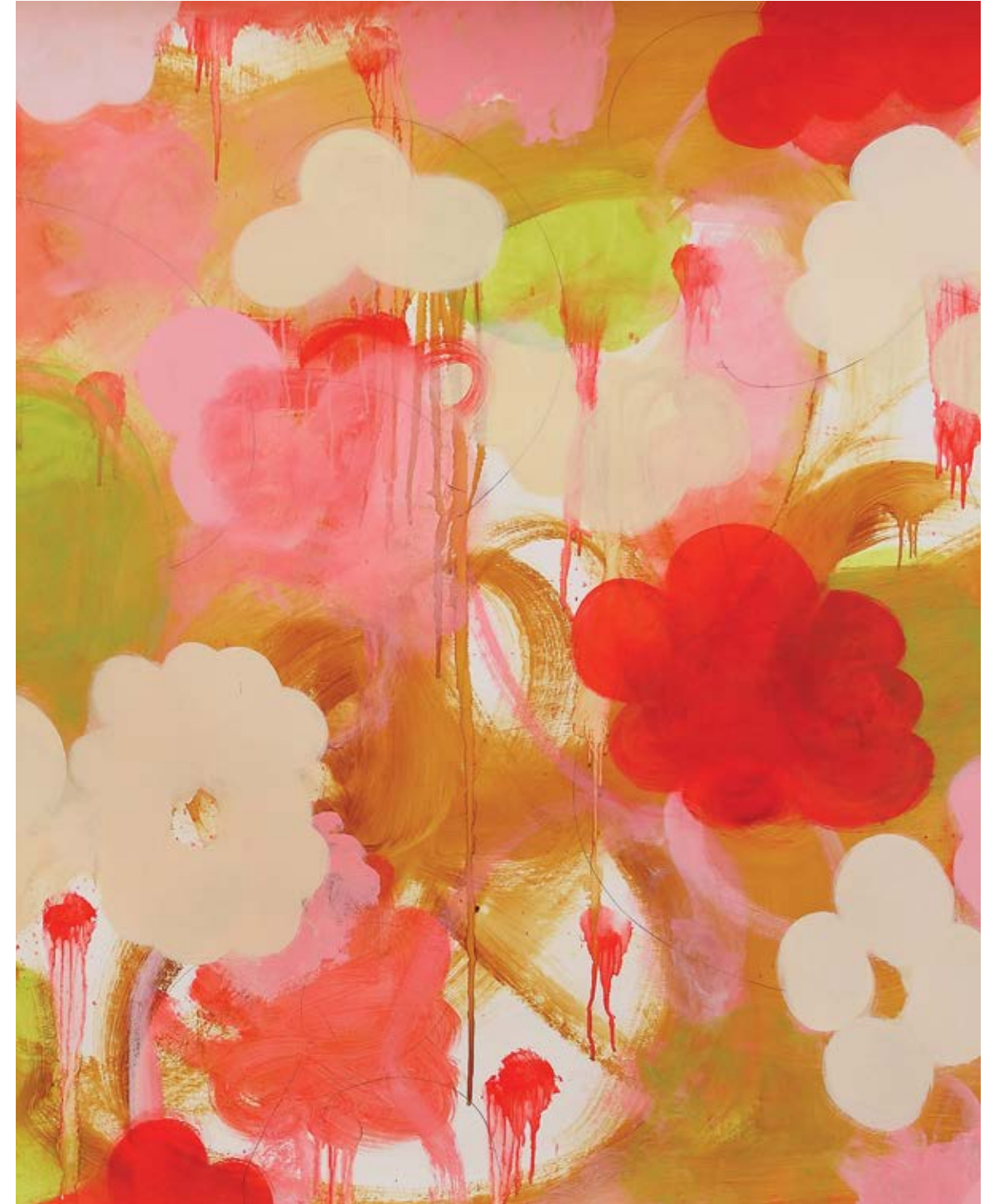
a *Weightless* (detail)

b *Weightless*, 2011, oil on paper, 52 × 124 in.

- × Las pinturas atractivas de Anya Spielman tienen un toque decorativo, pero también traen a la memoria, problemas del mundo real. Hay una tensión por detrás de la belleza de las piezas de Spielman, en el que lo que percibimos como bello es en realidad de alguna manera, ominoso. En su trabajo *Sin Peso* en el Consulado de Monterrey, Spielman representa un agradable patrón, vagamente floral, utilizando una paleta de colores cálidos a primera vista, muy sencillo; Sin embargo, tras una cercana inspección, vemos que su disposición en capas de pintura con pinceladas audaces distintas hace que para una pintura un tanto agresiva. Esto está en marcado contraste con la decoración floral inocua que se enfrenta inicialmente espectador de Spielman. Su trabajo a menudo implica tal tensión hacia las piezas que son visualmente agradables, pero eso también hace referencia directa al tema en específico.
- × Spielman obtuvo su licenciatura en estudio de arte (con especialización en antropología) de la Universidad de California en Davis en 1989. Ha realizado numerosas exposiciones en todo los Estados Unidos y ha recibido numerosos premios. Su obra se encuentra en las colecciones de la Galería Terreno en San Francisco y la Galería Pence en Davis, California, entre otros.

a *Sin peso* (detalle)

b *Sin peso*, 2011, óleo en papel, 132.1 × 315 cm

a

b

- × Reid Samuel Yalom's black and white *Colonial Noir* photographs are strikingly sumptuous and painterly. At the same time, they are journalistic and encyclopedic; Yalom incisively represents small-town life in Mexico, paying attention to the minutiae of daily life. His photographs capture the beauty of these Mexican towns—as is especially striking in his *Eleventh Courtyard* photograph—while also capturing their distinct cultural flavor. Yalom's ability to merge together these two sometimes contradictory photographic goals, reveals his great mastery as an artist. His photographs give us a view of real places, but simultaneously present very composed views with an artist's attention to detail. The end products are mysterious, beautiful, photographic studies that leave the viewer wanting more. As Yalom's former teacher Mark Citret says, Yalom provides his viewers "an eloquent look at Mexico that they will find nowhere else."¹³
- × Based in San Francisco, Reid Samuel Yalom earned his Bachelor of Arts degree at Stanford University and his Master of Arts degree at the Monterey Institute of International Studies in Monterey, California. He also studied photography at the University of California in Berkeley from 1990 to 1994. His work is the subject of several publications including *Colonial Noir: Photographs from Mexico* and *The American Resting Place*. His work can be found in the collections of the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. and the Bancroft Library at the University of California at Berkeley, among others.

Colonial Noir: Photographs from Mexico, black and white photographs, paper size 16 × 20 in.

a *Colonial Noir: Eleventh Courtyard*, Pátzcuaro, 1996

b *Colonial Noir: Bird Seller*, Mexico City, 2001

- × Las fotografías *Colonial Noir* en blanco y negro de Samuel Reid Yalom son sorprendentemente suntuosas y pictóricas, y al mismo tiempo, son periodísticas y enciclopédicas; Yalom representa incisivamente la vida del pueblo pequeño en México, prestando atención a las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Sus fotografías captan la belleza de estos pueblos como mexicanos es especialmente llamativa en su *Patio Décimo Primero* fotografía al mismo tiempo que la captura de su sabor cultural distinta. La capacidad de Yalom de fusionar estos dos objetivos fotográficos en ocasiones contradictorias, revela su gran maestría como artista. Sus fotografías nos dan una visión de lugares reales, pero a la vez presentan puntos de vista muy compuesta con la atención de un artista al detalle. Los productos finales son los estudios misteriosos, bellos, fotográficos que dejan al espectador con ganas de más. Como antiguo profesor de Yalom, Marcos Citret dice, Yalom ofrece a sus espectadores "Una mirada elocuente en México que no van a encontrar en ninguna otra parte."¹³
- × Samuel Reid Yalom quien vive en San Francisco, obtuvo su Licenciatura en Artes en la Universidad de Stanford y obtuvo su Maestría en Artes en el Instituto Monterey de Estudios Internacionales de Monterey, California. También estudió fotografía en la Universidad de California en Berkeley entre 1990 y 1994, su obra ha sido objeto de varias publicaciones, entre ellas *Colonial Noir: Fotografías de México* y *The American Lugar de Descanso*. Su obra se puede encontrar en las colecciones de la Galería de Arte Corcoran de Washington, D.C. y la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley, entre otros.

Colonial Negra Fotografías de México, fotografías en blanco y negro, tamaño de papel 40.6 × 50.8 cm

a *Colonial Negra: Patio Décimo Primero*, Pátzcuaro, 1996,

b *Colonial Negra: Vendedor de Pájaros*, Mexico, D.F., 2001

b

c

d

e

- b *Colonial Noir: Cathedral Light, Cholula, 1998*
 c *Colonial Noir: Night Shadows, Guanajuato, 1997*
 d *Colonial Noir: Shave Ice Vendor, Chiapa de Corzo, 2000*
 e *Colonial Noir: Woman Leaning, Izamal, 2001*

- b *Colonial Negra: La Luz de la Catedral, Cholula, 1998*
 c *Colonial Negra: Las Sombras de la Noche, Guanajuato, 1997*
 d *Colonial Negra: Vendedor de Helados, Chiapa de Corzo, 2000*
 e *Colonial Negra: Mujer Inclinada, Izamal, 2001*

f

g

h

i

- f *Colonial Noir: Leaf Shadow, Jalapa, 1998*
 g *Colonial Noir: Alligator House, Mérida, 2001*
 h *Colonial Noir: Flowers Are Like Children, Tehuantepec, 2000*
 i *Colonial Noir: Keys To The Tower, Mérida, 2001*

- f *Colonial Negra: La Sombra de la Hoja, Jalapa, 1998*
 g *Colonial Negra: Casa de Cocodrilo, Mérida, 2001*
 h *Colonial Negra: Las Flores son como los Niños, Tehuantepec, 2000*
 i *Colonial Negra: Llaves a la Torre, Mérida, 2001*

a

- × Marela Zacarias's *Red Meander* recreates and repurposes the Mexican textile tradition with a fresh, modern eye. For this site-specific commission Zacarias conducted research on Mexico's rich history of textile production, and became increasingly aware of Mayan textiles and symbols. Moreover, she was struck by the successful preservation of symbols and traditions of Mayan culture within textiles, even well after the Colonial period. Zacarias's piece captures the complex and multifaceted nature of Mexican culture, which is quite apt for its setting within the consulate in Monterrey. As Zacarias says, "*Red Meander* exists in the intersection of two cultures and artistic expressions that come together and create something new."¹⁴
- × Born in Mexico City, Zacarias earned her Bachelor of Arts degree at Kenyon College in Gambier, Ohio, and her Master of Fine Arts degree at Hunter College in New York City. She has exhibited around the country and was an artist-in-residence at the University of Connecticut's Center for Latin American and Caribbean Studies in 2012. Her work was the subject of a solo exhibition at the Brooklyn Museum in 2013.

a *Red Meander* (detalle)b *Red Meander*, 2013–2014, wood, window screen, joint compound, acrylic polymer, glue, acrylic paint, transparent polymer coating, 108 × 624 × 24 in.

- × *Rojo Meander* de Marela Zacarías recrea y reposiciona la tradición textil mexicana de una manera fresca y moderna. Para esta comisión en específico Zacarias realizó investigaciones sobre la rica historia de la producción textil mexicana, entendiendo los textiles y símbolos mayas. Por otra parte, por la conservación exitosa de los símbolos y tradiciones de la cultura maya en textiles ella vino a ser una importante parte para ella, incluso mucho después de la época de la Colonia. La pieza de Zacarías capta la compleja y multifacética naturaleza de la cultura mexicana, que es ideal para tener un lugar dentro del consulado en Monterrey. Como dice Zacarias, "*Rojo Meander* existe en la intersección de las dos culturas y expresiones artísticas que se unen y crean algo nuevo."¹⁴
- × Nacido en la Ciudad de México, Zacarías obtuvo su Licenciatura en Artes en el Kenyon College en Gambier, Ohio, y su Maestría en Bellas Artes en el Hunter College en la ciudad de Nueva York. Ha expuesto en todo el país y fue artista residente en la Universidad de Connecticut Centro de Estudios de América Latina y el Caribe, en el 2012 su obra fue objeto de una exposición en el Museo de Brooklyn en 2013.

a *Rojo Meander* (detalle)b *Rojo Meander*, 2013–2014, madera, pantalla de ventana, compuesto para juntas, polímero acrílico, pegamento, pintura de acrílico, recubrimiento de polímero transparente, 274.3 × 1585 × 61 cm

- 1 From statement on the artist's website, www.mariferbarrero.com
- 2 From an interview with Duane Butcher for Maryland Art Place (MAP), www.visualbaltimore.com/2013/10/amy-boone-mccreesh-interview.html
- 3 From statement on the artist's website, www.amyboonemccreesh.com
- 4 From statement on the artist's website, www.esperanzacortes.com
- 5 From artist's statement on National Museum of Women in the Arts website, http://clara.nmwa.org/index.php?g=entity_detail&entity_id=15313
- 6 From statement about the *Plexus* series provided by the artist.
- 7 From an interview posted on Perez Art Museum Miami, www.pamm.org/blog/2013/12/artist-series-adrian-esparzas-mexican-influences-wake-and-wonder
- 8 From statement on the artist's website, www.heathergoodwind.com
- 9 Ibid.
- 10 From statement on the artist's website, www.perlakrauze.com
- 11 From a 2008 interview with the artist on the Brooklyn Rail, www.brooklynrail.org/2008/10/art/joanna-pousette-dart-with-joan-waltemath
- 12 From statement on the artist's website, www.karensilve.com
- 13 Mark Citret, "Foreword." In *Colonial Noir: Photographs from Mexico*. pp. xiv.
- 14 From artist's statement.

- 1 Del sitio web de artista, www.mariferbarrero.com
- 2 Extraído de una entrevista con Duane Butcher para Maryland Art Place (MAP), www.visualbaltimore.com/2013/10/amy-boone-mccreesh-interview.html
- 3 Del sitio web de artista, www.amyboonemccreesh.com
- 4 Del sitio web de artista, www.esperanzacortes.com
- 5 Dicho por el artista en el sitio web del Museo Nacional de Mujeres En El Arte, http://clara.nmwa.org/index.php?g=entity_detail&entity_id=15313
- 6 Extracto de la serie *Plexus* provista por el artista.
- 7 Extracto de una entrevista en el sitio web Museo de Arte Perez Miami, www.pamm.org/blog/2013/12/artist-series-adrian-esparzas-mexican-influences-wake-and-wonder
- 8 Del sitio web de artista, www.heathergoodwind.com
- 9 Ibid.
- 10 Del sitio web de artista, www.perlakrauze.com
- 11 Entrevista con el artista en el 2008 Brooklyn Rail, www.brooklynrail.org/2008/10/art/joanna-pousette-dart-with-joan-waltemath
- 12 Del sitio web de artista, www.karensilve.com
- 13 Mark Citret, "Foreword." In *Colonial Noir: fotografías de Mexico*. pp. xiv.
- 14 Dicho por el artista.

- × Washington, D.C.
Art in Embassies
U.S. Department of State
Bureau of Overseas Buildings Operations (OBO)
Camille Benton, Curator
Rebecca Clark, Registrar
Sally Mansfield, Editor
- × Monterrey
U.S. Consulate
Rebecca Spingarn, Move Coordinator
Ernesto Escoto, General Services Officer
Michael Lipsett, Facilities Manager
- × Special thanks to Ellen Hurst, research and writing, and to Imtiaz Hafiz and Jamie Arbolino, both from Art in Embassies, for installation.

- × Washington, D.C.
Arte en Embajadas
Departamento de Estado de los Estados Unidos
Oficina de Edificios y Operaciones en el Extranjero
Camille Benton, Curador
Rebecca Clark, Registro
Sally Mansfield, Editor
- × Monterrey
Consulado General de los Estados Unidos
Rebecca Spingarn, Coordinador de Mudanza
Ernesto Escoto, Ejecutivo De Servicios en General
Michael Lipsett, Gerente de la Oficina
- × Con nuestro agradecimienot a Ellen Hurst, investigadora y escritora y a Imtiaz Hafiz and Jamie Arbolino ambos de Arte en Embajadas for esta muestra.

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

