

ARTE CONTEMPORÁNEO EN OAXACA

VANGUARDIA, MITO Y TRADICIÓN

Museo Ralli Marbella

Portada y contraportada: Detalles de la obra *Muerte pintando* de Cecilio Sánchez (1989)

Catálogo | Catalogue

Exposición *Arte contemporáneo en Oaxaca. Vanguardia, mito y tradición*

Exhibition *Contemporary art in Oaxaca. Vanguard, myth and tradition*

Febrero 2021

February 2021

Con motivo del 20 aniversario de la creación del Museo Ralli en Marbella

On the occasion of the 20th anniversary of the Ralli Museum in Marbella

Obras pertenecientes a la Colección Ralli

Works belonging to the Ralli Collection

Museo Ralli Marbella

Dirección | Direction

Rosa Ruiz Rodríguez

Comisariado | Curatorship

Silvia Sánchez Ruiz

Textos | Texts

Silvia Sánchez Ruiz

Fotografía | Photography

Raquel Gallart Moreno

Depósito legal ISBN978-84-09-27100-9

Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción de esta obra,
ni su tratamiento en forma y medio alguno, sin el permiso previo y por escrito del
editor.

MuseoRalliMarbella

Dirección

Urbanización Coral Beach Ctr. Nac. 340, km 176,
Marbella, Málaga

Contacto

marbella@museoralli.es

Telf: 952 85 79 23

Visítanos en

www.museoralli.es

www.rallimuseums.com

@museorallimarbella

ARTE CONTEMPORÁNEO EN OAXACA
VANGUARDIA, MITO Y TRADICIÓN

CONTEMPORARY ART IN OAXACA
VANGUARD, MYTH AND TRADITION

MuseoRalliMarbella

PRESENTACIÓN PRESENTATION	7
INTRODUCCIÓN INTRODUCTION	8
OAXACA, UNA REGIÓN CON IDENTIDAD PROPIA OAXACA, A REGION WITH ITS OWN IDENTITY	10
De la tradición a la modernidad From tradition to modernity	13
Rufino Tamayo, padre de la pintura moderna en México Rufino Tamayo, the father of modern painting in Mexico	14
VANGUARDIA, MITO Y TRADICIÓN. Tres tendencias para tres artistas Vanguard, myth and tradition. Three trends for three artists	16
Vanguardia. Forma y materia Vanguard. Form and matter	18
Mito y magia Myth and magic	22
Tradición y cotidianidad Tradition and everyday life	26
MIGRACIÓN. UN VIAJE DE IDA Y VUELTA, DE REENCUENTRO MIGRATION. COMING FULL CIRCLE, HOMECOMING	30
ARTE COMO HERRAMIENTA PARA CAMBIAR EL MUNDO ART AS A TOOL TO CHANGE THE WORLD	32
BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAPHY	34

Juan Alcázar
(Guadalupe Etla, Oaxaca, 1956-2013)
Otra vez tú, 1988
Aguafuerte y aguatinta Ed. 27/35, 50 x 35 cm
Colección Ralli

“Por gracia del color, el espacio vibra, existe.”
“Thanks to colour, space vibrates, it exists.”

Octavio Paz, México, 1950¹
(en referencia a la obra de Tamayo - in reference to Tamayo's work)

¹PAZ, Octavio. “Tamayo en la pintura mexicana”. En: Tamayo (1996), catálogo de exposición (México, 1996). Ed. Fundación PROA. ISBN: 978-96091-0-7.

PRESENTACIÓN

PRESENTATION

La exposición *Arte contemporáneo en Oaxaca. Vanguardia, mito y tradición* recoge las diversas manifestaciones artísticas que se dieron en este estado, situado al suroeste del territorio mexicano, entre 1960 y 1990.

Marcada por las claras tendencias propias del arte oaxaqueño, con sus diferentes lenguajes y estilos, la muestra representa tanto la variedad de las manifestaciones artísticas existentes como sus puntos en común.

En referencia a esta variedad, el subtítulo *Vanguardia, mito y tradición* señala las tres líneas estilísticas que se destacan en esta exposición dentro de la creación plástica de los artistas oaxaqueños.

La muestra reflexiona sobre el papel de Rodolfo Nieto, Francisco Toledo y Rodolfo Morales como impulsores de estas tendencias en el arte contemporáneo de Oaxaca, indagando en la relación que se establece entre ellos y los artistas que les sucedieron. Además, se destaca el papel que tuvo Rufino Tamayo como germe del cambio de paradigma en el arte de esta región, previamente a estos tres artistas.

The exhibition *Contemporary art in Oaxaca: Vanguard, myth and tradition* provides an overview of the various artistic manifestations that emerged from this southwest Mexican state between 1960 and 1990.

Marked by the clear trends specific to Oaxacan art, with its different languages and styles, the exhibition showcases both the diversity of its artistic manifestations as well as their common features.

Referring to this diversity, the subtitle *Vanguard, myth and tradition* indicates the three stylistic lines of Oaxacan artistic creation that are highlighted in this exhibition.

The exhibition reflects on the role played by Rodolfo Nieto, Francisco Toledo and Rodolfo Morales in promoting these trends in Oaxacan contemporary art, exploring the relationship established between them and the artists who succeeded them. In addition, emphasis is placed on the role played by Rufino Tamayo in sparking the paradigm shift in art from this region prior to these three artists.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION

En las manifestaciones artísticas de América Latina, y de México en particular, la figuración está presente de una manera especial debido al arraigo de la herencia pictográfica de las culturas precolombinas. Este recurso lingüístico es predominante dentro de los diferentes estilos, y llama especialmente la atención su presencia en arte de la Edad Contemporánea y época actual, momentos en los cuales predominan los estilos desligados de la figura y la tradición.

Se trata, además, de una manera de entender el arte y la figuración diferente e inconfundible con el resto de los continentes, debido a la gran influencia que tienen de la simbología, la superstición y la religión. En países como México el pasado se fusiona con el presente, con la modernidad, convirtiéndose en una mezcolanza de influencias y referencias. Esta dualidad es sinónimo de naturalidad para todos ellos.

In artistic manifestations from Latin America, and from Mexico in particular, figuration is specially present due to the roots of the pictographic heritage of pre-Columbian cultures. This linguistic resource is predominant within the different styles, and its presence in art from the contemporary age and the modern era is particularly striking, with a predominance of styles detached from the figure and from tradition.

It is also about a way of understanding art and figuration that is different and unmistakable to the other continents, due to the way they are heavily influenced by symbols, superstition and religion. In countries like Mexico the past merges with the present, with modernity, becoming a mishmash of influences and references. This duality is synonymous with naturalness for all of them.

In Oaxaca, a region located in the southwest of Mexico and one of the states that make up the United Mexican States, an

En Oaxaca, región situada al suroeste de México y uno de los estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos, surge un movimiento artístico propio, cuyas características y estética lo separan del resto de manifestaciones del país y del continente. Su profundo arraigo e influencias del arte y la cultura mesoamericana y precolombina le otorgan ese carácter especial, independientemente del estilo y lenguaje empleado por los diferentes artistas.

Los artistas de Oaxaca propiciaron un entorno cultural y artístico a través de la creación de centros culturales, museos, talleres y espacios de creación, que se retroalimentan entre ellos. Esto favorece las relaciones entre los artistas y las obras que se exploran en esta muestra. Además, los jóvenes artistas surgen desde entonces dentro de esta comunidad creativa, donde las influencias de todos ellos impregnán el ambiente.

artistic movement of its own arose, with characteristics and aesthetics that set it apart from other artistic manifestations from the country and the continent. Oaxaca has deep roots and influences from Mesoamerican and pre-Columbian art and culture, which is what imbues it with that special character, regardless of the style and language employed by the different artists.

Oaxacan artists created a cultural and artistic environment by setting up cultural centres, museums, workshops and creative spaces, which all feed from each other. This promotes relationships between the artists and the works that are explored in this exhibition. In addition, young artists have emerged since then within this creative community, where the atmosphere is steeped with influences from their older counterparts.

Felipe Morales
(San Pedro Mártir Ocotlán, Oaxaca, 1959)
El rito del adiós, 1989
Óleo sobre tela, 90 x 80 cm
Colección Ralli

OAXACA, UNA REGIÓN CON IDENTIDAD PROPIA

OAXACA, A REGION WITH ITS OWN IDENTITY

Como característica general y común en todos los artistas de Oaxaca vemos "el elemento nacional, étnico, tribal", términos que ya estableció Alberto Blanco en el catálogo *Imágenes y colores de Oaxaca*². A pesar de este rasgo colectivo no se puede considerar que existiese una escuela en sí, como tampoco significa que todos tuviesen un mismo estilo, sino que cada uno refleja estas características en su propio lenguaje. Sin embargo, el entorno y el contexto en el que surgen los artistas oaxaqueños propicia el intercambio de influencias, lo cual se traduce en sus temas y referencias comunes, en un modo particular de reflejar las identidades mexicana, oaxaqueña e indígena, tan propias e individuales como universales.

Entre los elementos comunes se puede distinguir la personalidad del artista, su individualidad y estilo propio, producto de las circunstancias y vivencias personales.

Junto a la búsqueda de la identidad nacional e individual, muchos de los temas que aparecen en las obras de los artistas oaxaqueños son derivados directamente de la herencia cultural zapoteca, pero también de la heredada tradición hispánica y de la cultura occidental moderna. En su lenguaje plástico identificamos tanto las referencias a la iconografía, el uso de colores y de formas aztecas, como las influencias de la vanguardia europea, especialmente del expresionismo y del surrealismo³.

As a general characteristic shared by all Oaxacan artists we see "the national, ethnic, tribal element", terms that Alberto Blanco already established in the catalogue *Imágenes y colores de Oaxaca*². In spite of this collective sense, we cannot consider that there was a school in itself, nor does it mean that they all had the same style, rather that each one reflects these characteristics using their own language. That said, the environment and context in which Oaxacan artists emerge encourage an exchange of influences. This translates into their common themes and references, into a particular way of reflecting Mexican, Oaxacan and indigenous identities, which are as unique and individual as they are universal.

Among the common elements, we can distinguish the personality of each artist, their individuality and their own style, which is the product of their personal circumstances and experiences.

Along with the search for a national and individual identity, many of the themes seen in works by Oaxacan artists are directly derived from Zapotec cultural heritage, but also from the inherited Hispanic tradition and modern Western culture. In their artistic language we identify references to iconography and the use of Aztec colours and shapes, as well as influences from the European avant-garde, in particular expressionism and surrealism³.

² *Imágenes y colores de Oaxaca* (1998), catálogo de exposición (México, 1998). Cord. PERALTA QUINTERO, C.; Cord. Ed. DELGADO, A. L. Ed. Fundación Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos IBP, México. ISBN: 968-5053-00-6. P.15.

³ CRAIGHHEAD, Linda. "Expresiones de memoria". En *Myth and magic: Oaxaca past and present / Mito y Magia: pasado y presente de Oaxaca* (1994), catálogo de exposición (California, 1994). Ed. Centro Cultural Palo Alto, California. Pág. 16.

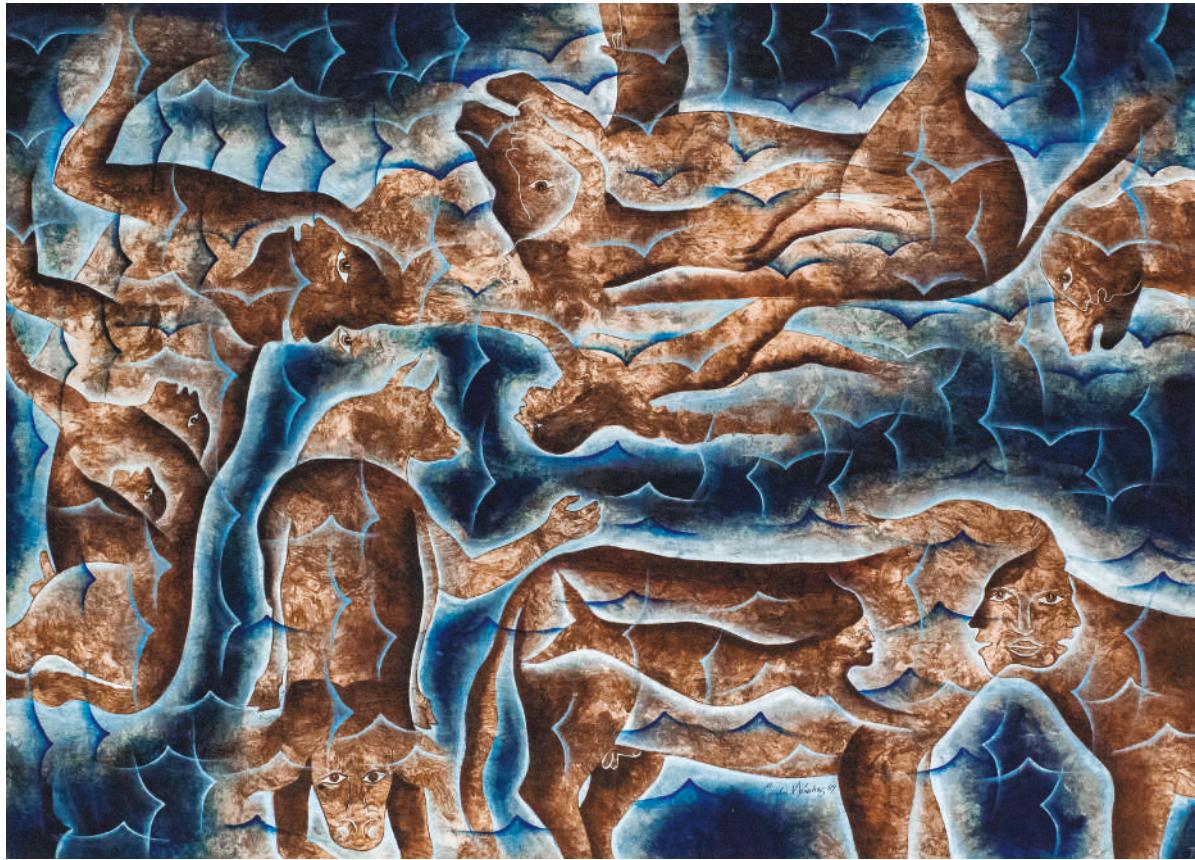
“Realista en su esencia, pero no en su apariencia, el arte prehispánico no describe, interpreta. La serpiente, el jaguar, el águila, la calavera, la máscara, se repetían como términos de una clave poética en la que preponderaban las ideas de movimiento, fuerza, vuelo, transformación, perfeccionamiento.

Las representaciones se liberaban de datos naturalistas para llegar, con simplificación y fuerza, a expresiones anímicas.”

“Realistic in its essence, but not in its appearance, pre-Hispanic art does not describe, it interprets. The snake, the jaguar, the eagle, the skull and the mask are all repeated poetically, with the ideas of movement, force, flight, transformation and improvement prevailing. Representations are freed from naturalistic details to create emotional expressions with simplification and force.”

Raquel Tibol, México, 1996⁴

⁴TIBOL, Raquel. “Su plataforma estética”. En: Tamayo (1996), catálogo de exposición (México, 1996). Ed. Fundación PROA. ISBN: 978-96091-0-7.

Cecilio Sánchez
(San Jerónimo Yahuiche, Oaxaca, 1957)
Fondo marino con mujeres, 1989
Gouche sobre papel Amate, 80 x 60 cm
Colección Ralli

DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD

FROM TRADITION TO MODERNITY

En la Antigüedad el arte de Oaxaca estaba muy vinculado a la política y la religión, y lo que hoy llamamos el culto a los muertos. El calendario solar, calendario ritual, deidades extraídas de la fauna existente y otras de origen imaginario son elementos que siguen muy patentes en la cultura oaxaqueña actual y los artistas reciben su influencia.

La dualidad de la cultura y tradición de Oaxaca podemos verla aglutinada en la obra de Rufino Tamayo. En ella conviven el mundo visible y el invisible, los animales y seres reales con criaturas fantásticas, la representación de la vida cotidiana con los mitos. Tamayo, quien fue considerado el primer artista contemporáneo de la región, parte de estas raíces culturales y artísticas para crear obras con un renovado lenguaje contemporáneo, fruto como decíamos de su espíritu individual como artista y su estilo propio.

A esta dualidad propia de la tradición indígena se suma la herencia y tradición venida de occidente, lo que crea en la sociedad mexicana una identidad compartida y múltiple, siendo su realidad una mezcla de ambas culturas.

Hoy en día existen en Oaxaca dieciséis grupos étnicos indígenas bien definidos, con hasta veintisiete dialectos diferentes, con costumbres propias y diferenciadas en cada uno de ellos⁵. Una realidad que se entremezcla con la vida moderna, las referencias culturales y la tradición venida de Occidente.

In antiquity, Oaxacan art was closely linked to politics and religion, and what today we call the cult of the dead. Elements like the solar calendar, ritual calendar, deities modelled on real-life fauna and other types with an imaginary origin are still very evident in modern Oaxacan culture, influencing artists there.

We can see the duality of Oaxacan culture and tradition bound together in the work of Rufino Tamayo. In it, the visible and the invisible world coexist, as do real animals and beings with fantastic creatures, the representation of everyday life with myths. Tamayo, who was considered to be the region's first contemporary artist, uses these cultural and artistic roots as the starting point to create works with a fresh contemporary language; this happens as a result of his individual spirit as an artist and his own style.

To this duality inherent to the indigenous tradition is added heritage and tradition from the West. This creates a shared, multiple identity in Mexican society, with its reality being a mixture of both cultures.

There are sixteen clearly defined indigenous ethnic groups in modern Oaxaca, with up to twenty-seven different dialects with unique customs of their own⁵. This reality intermingles with modern life and Western cultural references and traditions.

⁵ *Myth and magic: Oaxaca past and present / Mito y Magia: pasado y presente de Oaxaca* (1994), catálogo de exposición (California, 1994). Ed. Centro Cultural Palo Alto, California. Págs. 11 y 16.

RUFINO TAMAYO, PADRE DE LA PINTURA MODERNA EN MÉXICO

RUFINO TAMAYO, THE FATHER OF MODERN PAINTING IN MEXICO

Rufino Tamayo (Tlaxiaco, Oaxaca, 1899 - Ciudad de México, 1991) logra conciliar en su obra el aspecto formal con el aspecto narrativo y comunicativo. Tamayo entiende la pintura desde un punto de vista moderno, como un conjunto de masas, formas y colores, a la cual se le añade el elemento narrativo. La armonía compositiva y el uso del color ejercen un papel importante en su obra, la cual podemos disfrutar tanto en su aspecto formal como por sus contenidos. A pesar del sincretismo y elevado nivel de simplificación que alcanza la obra de Tamayo, próximo en ocasiones a la abstracción, el artista no termina de abandonar el componente figurativo en su lenguaje. Sus temas son habituales y reiterativos, lo que demuestra, por un lado, su seguridad en aquello que realmente le interesa y, por otro, que estos temas (como bodegones, paisajes, fauna local, mitología y figuras humanas) se convierten de algún modo en meras excusas para su experimentación y expresión formal.

La obra de Rufino Tamayo supuso una revolución a escala nacional e internacional, en gran parte gracias a esta capacidad sintetizadora y aglutinadora. Herederos de sus propuestas son el resto de artistas que hoy podemos encontrar en Oaxaca, aunque no fue Tamayo el único que influyó sobremanera en la nueva concepción artística. Tres fueron los artistas que le siguen tanto en cronología como en excelencia: **Rodolfo Morales, Rodolfo Nieto y Francisco Toledo**.

Rufino Tamayo (Tlaxiaco, Oaxaca, 1899 – Mexico City, 1991) reconciles the formal aspect with the narrative and communicative aspect in his work. Tamayo understands painting from a modern point of view, as a set of masses, shapes and colours, to which the narrative element is added. Harmony of composition and the use of colour play an important role in his work, which we can enjoy both because of its formal aspects and for its content. In spite of the syncretism and high degree of simplification achieved in Tamayo's work, sometimes bordering on abstraction, he does not totally abandon the figurative component in his language. He uses the same themes habitually and repetitively, which reveals, on the one hand, his sense of security in what really interests him and, on the other, that these themes (such as still lifes, landscapes, local fauna, mythology and human figures) in some way become mere excuses for experimentation and formal expression.

Rufino Tamayo's work was considered a revolution on a national and international scale, largely thanks to this capacity to synthesise and unify. Artists found in Oaxaca today are heirs to his ideas, although Tamayo was not the only one to have a major influence on the new artistic conception. Three artists followed him in terms of both chronology and excellence: **Rodolfo Morales, Rodolfo Nieto and Francisco Toledo**.

Rufino Tamayo
(Tlaxiaco, Oaxaca, 1899 – Ciudad de México, 1991)
Personaje en rojo sobre fondo azul, 1970
Litografía, Ed. 94/100, 57 x 72 cm
Colección Ralli
© D.R. Rufino Tamayo/Herederos/Méjico/VEGAP, Marbella, 2020
Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C.

VANGUARDIA, MITO Y TRADICIÓN

Tres tendencias para tres artistas

VANGUARD, MYTH AND TRADITION

Three trends for three artists

A diferencia de Tamayo, quien hizo que todas las corrientes conviviesen en sus obras, estos tres artistas se han situado como referentes de las distintas tendencias del arte contemporáneo oaxaqueño, personificadas en cada uno de ellos.

Rodolfo Morales es el pintor de la luz, de la tradición y la cotidianidad. Francisco Toledo representa lo invisible, la noche y el mito. Estos dos artistas representan la división entre "lo diurno" y "lo nocturno" que estableció Alberto Blanco en el catálogo antes mencionado (ver nota 2). Su metáfora sigue el principio dualista que caracteriza la cultura de Oaxaca en general.

Sin embargo, en esta exposición hemos querido hacer un guiño a Blanco partiendo de su dicotomía para desarrollar no dos, sino tres líneas temáticas. Así, Rodolfo Nieto por su parte se centra en la forma, desarrollando un arte de tendencia más informalista vinculada con las propuestas vanguardistas occidentales.

Aunque en todos los artistas están latentes las tres líneas, y su asignación a uno u otro grupo se debe al protagonismo que concedan a cada una dentro de su obra, la división aquí propuesta busca ponerlas de relieve y arrojar luz sobre el entendimiento del arte oaxaqueño.

Fernando Olivera
(Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1962 – 2018)

Rin del angelito, 1989
Gouache sobre papel, 76 x 56 cm
Colección Ralli

Unlike Tamayo, who ensured that all currents coexist in his work, these three artists have positioned themselves as references of the different trends in contemporary Oaxacan art, personified in each one.

Rodolfo Morales is the painter of light, tradition and everyday life. Francisco Toledo represents the invisible, the night and the myth. They represent the division between "daytime" and "night-time" in Oaxacan art, which was already established by Alberto Blanco in the aforementioned catalogue (see footnote 2). This metaphor follows the dualistic principle that characterises Oaxacan culture in general.

In this exhibition we wanted to make a nod to Blanco, using his division to develop not two, but three, thematic lines. In this sense, Rodolfo Nieto focuses on the form, creating art that tends to be more informal, linked to Western avant-garde ideas.

Although all three lines are latent in each artist, and their assignment to one group or another is based on the prominence granted to each within the artists' work, the division proposed here is an attempt to emphasize them and to shed more light on the understanding of Oaxacan art.

Rodolfo Nieto
(Oaxaca, 1936 – Ciudad de México, 1985)
Sans titre, 1964
Acrílico sobre tela, 146 x 114 cm
Colección Ralli

VANGUARDIA. FORMA Y MATERIA

VANGUARD. FORM AND MATTER

Representando la vertiente más informalista del arte oaxaqueño tenemos la obra de Rodolfo Nieto (Oaxaca, 1936 – Ciudad de México, 1985), perteneciente a la generación de artistas modernos de esta región.

Nieto, como sus coetáneos Toledo y Morales, viajó a Europa en busca de formación, influencias y mercado. Sin embargo, de todos los artistas que emigraron al continente europeo o norteamericano, es en el que más patentes quedaron las influencias de los lenguajes vanguardistas.

En la mayoría de sus obras vemos un vínculo con la tradición en la representación de animales, fauna local y bestiarios de criaturas imaginarias. Sin embargo, el nivel de sintetización y el protagonismo que tiene la materia en sus obras lo sitúan entre el informalismo y la pintura matérica, llegando incluso a abandonar la referencia al motivo, algo que no era muy habitual en los artistas oaxaqueños. Trabaja con el óleo, la serigrafía, la litografía, el grabado, la acuarela y el collage, todas ellas con una gran calidad plástica y sensibilidad especial.

Junto a él, Luis Zárate (Santa Catarina Cuanana, Oaxaca, 1951) y Alejandro Santiago (Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca, 1964 – México, 2013) serán otros dos grandes nombres del arte matérico, abstracto y vanguardista -en términos europeizantes- de Oaxaca.

Representing the most informal aspect of Oaxacan art is the work of Rodolfo Nieto (Oaxaca, 1936 – Mexico City, 1985), belonging to the generation of modern artists from this region.

Nieto, like his contemporaries Toledo and Morales, travelled to Europe in search of training, influences and a market. However, of all the artists who emigrated to Europe or North America, he is the one in which the influences of avant-garde languages were most evident.

In most of his works we see a link with tradition through the representation of animals, local fauna and bestiaries of imaginary creatures. However, the level of artistic synthesis and the prominence of matter in his works place him somewhere between informalism and matter painting. On some occasions he even abandons the reference to the motif, which was not very common among Oaxacan artists. He worked with oils, screen printing, lithography, engraving, watercolour and collage, all with great artistic quality and particular sensitivity.

Alongside Nieto, Luis Zárate (Santa Catarina Cuanana, Oaxaca, 1951) and Alejandro Santiago (Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca, 1964 – Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 2013) are two other great names in Oaxacan matter, abstract and avant-garde art, in the European sense of the terms.

En el caso de Luis Zárate, su estancia y su formación occidental también le permitieron conocer y asimilar a la perfección los lenguajes vanguardistas propuestos en Europa, como el cubismo, el expresionismo y el arte abstracto, que todavía hoy en día afloran en su obra. Sin embargo, a pesar de sus comienzos artísticos alejados de su país de origen, Zárate vuelve la mirada a sus raíces, vinculando su obra con las temáticas y problemáticas propiamente oaxaqueñas. Su pintura, dibujos y grabados se llenan de alusiones a animales locales y figuras mitológicas, con un lenguaje que actualmente se mueve entre el expresionismo y la abstracción, aunque sin abandonar por completo la figuración.

La obra de Alejandro Santiago está muy vinculada con la temática y las problemáticas sociales de la región de Oaxaca. Sin embargo, su lenguaje se caracteriza por la expresividad y el gesto, con un uso de la línea por encima de la mancha, con representaciones no realistas, pero sin alejarse de la figuración. Un resultado final que lo vincula con esta vertiente vanguardista y matérica que rompe con la herencia lingüística tradicional. Fue uno de los pocos artistas que realizó escultura en Oaxaca, siendo predominante la pintura y la obra gráfica entre sus contemporáneos.

In the case of Luis Zárate, his time spent studying in Europe also allowed him to find out more about and perfectly assimilate the avant-garde languages on offer there, such as cubism, expressionism and abstract art, which still emerge in his work today. However, despite his artistic beginnings far from his country of origin, Zárate looks back at his roots, relating his work to themes and topics that are specifically Oaxacan. His paintings, drawings and engravings are filled with allusions to local animals and mythological figures, with a language that today moves between expressionism and abstract art, although never completely abandoning figuration.

The work of Alejandro Santiago is closely linked to social matters and problems from the Oaxaca region. However, his language is characterised by expressiveness and gesture, with the use of lines above the marks; there are non-realistic representations, but he does not move away from figuration. The final result is linked to this aspect of avant-garde and matter that breaks with the traditional linguistic heritage. He was one of the few artists to create sculptures in Oaxaca, with painting and graphic work being predominant among his contemporaries.

Luis Zárate
(Santa Catarina Cuana, Oaxaca, 1951)
Sueño tropical, 1984
Óleo sobre tela, 113 x 120 cm
Colección Ralli

Francisco Toledo
(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca de Juárez, 2019)
Mujer con alacranes, 1985
Litografía, Ed. 11/50, 56 x 76 cm
Colección Ralli
© Francisco Toledo, VEGAP, Marbella, 2020

MITO Y MAGIA

MYTH AND MAGIC

Del lado de la mitología y la magia en el arte de Oaxaca tenemos como máximo representante a Francisco Toledo (Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca de Juárez, 2019). Su obra refleja la vertiente iconográfica y cultural de la tradición mesoamericana y zapoteca que trata la mitología, los animales reales e imaginarios, los sueños, lo místico, la noche.

Creador de un universo mitológico propio, Toledo representa seres antropomorfos cuya ambigüedad hace difícil reconocer su naturaleza, herencia de las representaciones metamórficas de la cultura prehispánica. Vemos también un uso constante de imágenes análogas -formas que se asemejan a otras diferentes a las representadas- características del surrealismo. La sexualidad y el erotismo son tratados por el artista con un componente perturbador, sin distinguir entre animales y seres humanos.

Esta vertiente temática es la más seguida por los artistas oaxaqueños, cada uno en su propio estilo. La combinación de fantasía y tradición la convierte en atractiva tanto para el espectador como para los artistas, los cuales siguen recurriendo a las fuentes de la tradición prehispánica.

Algunos de los jóvenes que tomaron esta senda son: Juan Alcázar (Guadalupe Etla, Oaxaca, 1956-2013), en cuya obra el componente mitológico comparte protagonismo con su temática humanista y las referencias a la tradición prehispánica. Justina Fuentes (Oaxaca, 1954), con una obra centrada en la figura femenina y la representación de seres fantásticos, sirenas especialmente, que indagan en traumas de su autora. O Cecilio Sánchez (San Jerónimo Yahuiche, Oaxaca, 1957), quien sigue la temática centrada en la mitología y la tradición zapoteca, con referencias a criaturas fantásticas y leyendas, mezclados con seres extraídos de la realidad.

Francisco Toledo (Juchitán, Oaxaca, 1940 – Oaxaca de Juárez, Oaxaca 2019) is the main representative in the themes of mythology and magic in Oaxacan art. His work reflects the iconographic and cultural aspect of the Mesoamerican and Zapotec tradition that tackles mythology, real and imaginary animals, dreams, the mystical, the night.

The creator of his own mythological universe, Toledo also represents anthropomorphic beings, with a sense of ambiguity in their physiognomy that makes it difficult to recognise what they are, inherited from metamorphic representations in pre-Hispanic culture. We also continually see the use of analogue images which are characteristic of surrealism, with forms that resemble others different to those represented. It also deals with sexuality and eroticism, with a convulsive and perverse component in which no distinction is made between animals and human beings.

This thematic aspect is the most widely followed among Oaxacan artists, each in their own style. The combination of fantasy and tradition makes it attractive both for the viewer and for the artists themselves, who continue to draw on sources from the pre-Hispanic tradition.

Some of the young artists who took this narrative and aesthetic path are: Juan Alcázar (Guadalupe Etla, Oaxaca, 1956–2013), in whose work the undeniable mythological component shares a leading role with his humanistic theme and references to pre-Hispanic tradition. Justina Fuentes (Oaxaca, 1954) whose work focuses on the female figure and depicting fantastic beings (especially mermaids) that explore the interior of the artist's traumas. Cecilio Sánchez (San Jerónimo Yahuiche, Oaxaca, 1957) whose work follows central themes of Zapotec mythology and tradition, with references to fantastic creatures and legends, combined with beings extracted from reality that create their own world.

Juan Alcázar
(Guadalupe Etla, Oaxaca, 1956-2013)
Culebra de agua, 1988
Aguafuerte y aguatinta, Ed. 19/35, 68 x 56 cm
Colección Ralli

Juan Alcázar
(Guadalupe Etla, Oaxaca, 1956-2013)
Al amanecer, 1989
Aguafuerte y aguatinta, Ed. 50/50, 57 x 77 cm
Colección Ralli

Juan Alcázar
(Guadalupe Etla, Oaxaca, 1956-2013)
El rodeo, 1988
Aguafuerte y aguatinta, Ed. 27/35, 53 x 62 cm
Colección Ralli

TRADICIÓN Y COTIDIANIDAD

TRADITION AND EVERYDAY LIFE

Al espectador puede resultarle cuanto menos curioso que las obras que se encuentran bajo este título "tradición y cotidianidad" sean, hasta tal punto, fantásticas -en el sentido ilusorio de la palabra-. Sin embargo, la presencia de elementos imaginados no las hace menos reales, sino que muestran perfectamente la visión y el entendimiento del arte y de la realidad de estos artistas: el arte como medio de expresión que sobrepasa lo real, representando todo el conjunto, no solo el reflejo del campo físico.

Rodolfo Morales (Ocotlán de Morelos, Oaxaca 1925 – Ciudad de Oaxaca 2001) es el principal exponente de esta corriente y, a su vez, un artista con un gran componente surrealista. Emplea el símbolo y la metáfora para trasladar a su obra la realidad -física, social y cultural- y la cotidianidad de su región, de ahí que su obra pertenezca al Realismo Mágico.

Como representante de la tradición oaxaqueña, es habitual ver en sus obras la realización de ceremonias, muchas de ellas reales y otras inventadas. Dentro de este mundo mitológico y ceremonial, la cotidianidad se traduce en fantasía y esto es lo que podemos ver en sus representaciones. El uso de la iconografía simbólica, las referencias a la cultura zapoteca

Visitors may find it somewhat curious that the works classified under the title "tradition and everyday life" are fantastic to such an extent, in the illusory sense of the word. Of course, this does not make them less real, but they perfectly demonstrate the vision and understanding of art and reality of these artists: art as a means of expression that surpasses the real, representing the whole, not only a reflection of the physical field.

Rodolfo Morales (Ocotlán de Morelos, Oaxaca 1925 – Oaxaca City 2001) is the main exponent of this trend and, in turn, an artist with a significant surrealist component. He uses symbols and metaphors to transfer physical, social and cultural reality and the daily life of his region to his work; as such his work can be classified as magic realism.

As a representative of the Oaxacan tradition, it is common to see ceremonies in progress in his works; many are real and others invented. Within this mythological and ceremonial world, everyday life translates into fantasy and this is what can be seen in his representations. The use of symbolic iconography, references to Zapotec culture and the use of vivid and expressive colours characterise his language.

Rodolfo Morales
(Ocotlán de Morelos, Oaxaca 1925 – Ciudad de Oaxaca 2001)
Juicio final, 1988
Óleo sobre tela, 215 x 135 cm
Colección Ralli

y el empleo de colores vivos y expresivos caracterizan su lenguaje. Todo ello puede parecernos arbitrario o espontáneo, pero realmente lleva detrás un cuidadoso proceso compositivo.

Lo mismo podemos decir del resto de obras que vemos en este apartado. Con un estilo más naïf y algo menos simbólico, Felipe Morales (San Pedro Mártir Ocotlán, Oaxaca, 1959) y Maximino Javier (Valle Nacional, Oaxaca, 1948), representan tradiciones y ceremonias propias de su región. Esta misma mezcla e interpretación de la realidad la vemos en la obra de Fernando Olivera (Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1992 – 2018), esta con un carácter e implicación político-social mayor, que representa tanto la tradición oaxaqueña como su relación con la mitología y leyendas de la región. Las obras de Irma Guerrero (Oaxaca, 1956) aportan una visión feminista y reivindicativa del papel de la mujer tanto en la sociedad como en el arte.

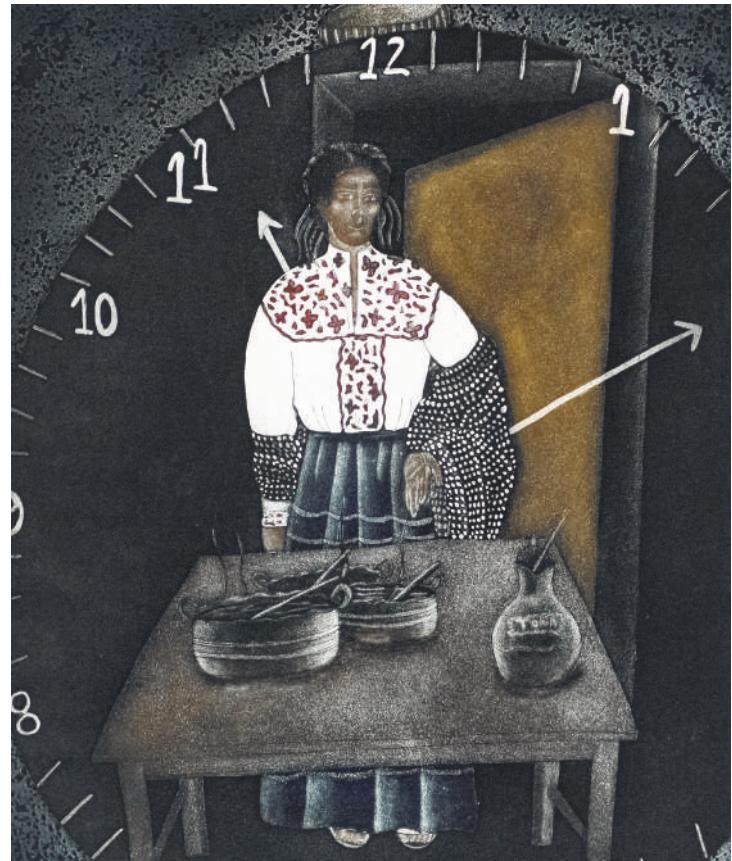
All of this may seem arbitrary or spontaneous, but there is actually a careful process of composition behind it.

The same can be said of the other works found in this section. With a more naïve and somewhat less symbolic style, Felipe Morales (San Pedro Mártir Ocotlán, Oaxaca, 1959) and Maximino Javier (Valle Nacional, Oaxaca, 1948) represent traditions and ceremonies that are typical of their region. We see this same blending and interpretation of reality in the work of Fernando Olivera (Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1992–2018), with a stronger sociopolitical nature and involvement, representing both the Oaxacan tradition and its relationship with the region's myths and legends. The work of Irma Guerrero (Oaxaca, 1956) provides a feminist vision of the role of women in society and art alike that demands to be heard.

Irma Guerrero
(Oaxaca, 1956)
¿Dentro del juego?, 1989
Aguafuerte y aguatinta, Ed. 3/30, 50 x 35 cm
Colección Ralli

Irma Guerrero
(Oaxaca, 1956)
Chenteña, 1988
Aguafuerte y aguatinta, Ed. 11/55, 25 x 30 cm
Colección Ralli

MIGRACIÓN. UN VIAJE DE IDA Y VUELTA, DE REENCUENTRO

MIGRATION. COMING FULL CIRCLE, HOMECOMING

Como muchos antes que ellos -y como hoy en día continúa siendo habitual-, los artistas de Oaxaca viajaron a Europa o Estados Unidos buscando nuevas influencias y vías de desarrollo para su obra. A Tamayo le siguieron Toledo, Nieto, Morales, Zárate y Santiago, entre otros.

Casi sin excepción, estos viajes les permitían tanto ampliar sus horizontes artísticos como crear un vínculo aún más estrecho con su lugar de origen, redescubriendo y pudiendo percibir la situación y cultura mexicana y oaxaqueña desde una nueva perspectiva. En la obra de todos ellos se hace notable ese momento en el que el vínculo con el indigenismo y la cultura oaxaqueña se vuelve más patente. En esos casos los artistas se comprometen con sus raíces, por encima de las corrientes aprendidas hasta entonces. Priorizan el mensaje y las referencias a su cultura, pero con una plástica que se sabe conocedora del lenguaje contemporáneo.

La migración es además un tema de gran importancia en la sociedad mexicana actual, por lo que no es de extrañar que esté patente en las obras de estos artistas. Alejandro Santiago fue uno de los artistas que más trató esta temática con obras como su célebre *2.501 migrantes*, una instalación de 2.501 esculturas de cerámica que representan a los 2.500

Like many before them, and as continues to be customary today, artists from Oaxaca travelled to Europe or the United States in search of new influences and ways to develop their work. Tamayo was followed by Toledo, Nieto, Morales, Zárate and Santiago, amongst others.

Almost without exception, their travels allowed them to both broaden their artistic horizons and create an even closer link with their place of origin, rediscovering the Mexican and Oaxacan situation and culture and being able to perceive it from a new perspective. In all of their work, we can tell at what point the link with indigenismo and Oaxacan culture becomes more evident. In these cases the artists are committed to their roots over the currents they had learned up to that point. They prioritise the message and references to their culture, but with a kind of plastic art that clearly knows the contemporary language.

Migration is also a topic of great importance in today's Mexican society, so it is not surprising that it is so evident in these artists' works. Alejandro Santiago was one artist who dealt with this topic in most detail with works such as his critically acclaimed *2.501 migrantes*, an installation of 2.501 ceramic sculptures representing the 2.500 migrants

Alejandro Santiago

(Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca, 1964 – México, 2013)

Migrante mujer, 2012

Bronce, Ed. PA., 52 x 25 x 19 cm

Colección Ralli

migrantes fallecidos durante su intento de cruzar la frontera de manera ilegal en el momento en que el propio Alejandro Santiago realizó ese mismo viaje. El “uno” fue sumado por el artista y señala a todos aquellos que aún siguen teniendo que marcharse de su ciudad y país de origen. La instalación repobló el desierto pueblo de Teococuilco, de donde es originario el artista. Fue situado también en la frontera entre México y Estados Unidos y aún hoy, tras la muerte del artista, continúa siendo trasladada y expuesta en diversos lugares del país.

Posteriormente el artista realizó una serie de esculturas de menor tamaño bajo el título *1000 familias migrantes*, con la misma temática y estética que la obra monumental, y de la cual podemos ver una muestra en esta exposición. En ellas vemos las características propias de su lenguaje, tanto pictórico como escultórico, como son el empleo de la figuración alejada de la realidad y el uso expresivo de la materia.

who died during their attempt to cross the border when Alejandro Santiago himself made the very same trip. The “one” was added by the artist and points to all those who will still have to leave their city and country of origin. The installation repopulated the desert town of Teococuilco, the artist’s home town. It was also placed on the border between Mexico and the United States, and even today, after the artist’s death, it continues to be transported and put on display in different parts of the country.

The artist was later to create a series of smaller sculptures entitled *1000 familias migrantes*, with the same theme and aesthetic as his monumental work, and of which we can see a sample in this exhibition. Here we see the pictorial and sculptural characteristics of his language, such as the use of figuration that is far from reality and the expressive use of matter.

ARTE COMO HERRAMIENTA PARA CAMBIAR EL MUNDO

ART AS A TOOL TO CHANGE THE WORLD

En ocasiones, el énfasis por plasmar la identidad regional tal y como estos artistas la entienden hace que en sus obras se alejen de las temáticas de la historia más reciente. Esta ausencia de actualidad y realismo social ha sido señalada por la crítica de arte en las últimas décadas, aunque no es aplicable por igual a todos los artistas de Oaxaca, como hemos podido comprobar. Sin embargo, resulta curioso comprobar que en sus facetas extra-artísticas demuestran un compromiso con las problemáticas sociales, culturales y políticas que no está del mismo modo patente en su obra plástica. Las becas, talleres comunitarios, proyectos de recuperación, de escolarización, de repoblación y un largo etcétera son realidades que forman parte de sus vidas.

Precisamente la dedicación y los esfuerzos que la mayoría de ellos emplean en ayudar y promover la cultura y el arte en su Estado es otro denominador común en los artistas de Oaxaca. Bien apoyando a artistas noveles, creando talleres o protegiendo y recuperando el patrimonio histórico,

The emphasis on capturing regional identity as understood by these artists detaches their works from themes of a more recent history. This absence of topicality and social realism has been highlighted by art critics in recent decades, although it is not equally applicable to all the Oaxaca artists here, as we have seen. However, it is curious to see that away from the art world they reveal their commitment to social, cultural and political problems that is not evident in the same way in their artistic work. Grants, recovery, schooling and repopulation projects and a long list of other issues are realities that are part of their lives.

More precisely, the dedication and efforts that most of them use to help and promote art and culture in their State is another common denominator among Oaxacan artists. Whether supporting new artists, setting up workshops or

los artistas de Oaxaca son figuras comprometidas con su entorno.

El Taller de Artes Gráficas Rufino Tamayo (fundado en 1974 por Roberto Donís junto con jóvenes artistas locales), el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (fundados ambos por Toledo en 1988 y 1992 respectivamente), el Taller Libre de Gráfica Oaxaqueña (establecido por Juan Alcázar en 1983), la creación de la Fundación Cultural Rodolfo Morales A.C. (en 1992), o la del Museo de Pintores Oaxaqueños (más conocido por sus siglas como MUPO, en 2005), son algunos de los ejemplos de propuestas de promoción artística que cambiaron para siempre el entorno de Oaxaca.

Los artistas que vinieron después se vieron claramente influenciados por este ambiente y por la semilla que sus predecesores plantaron, continuando también la labor que estos iniciaron.

protecting and recovering historical heritage, these artists are committed to their surroundings.

The Rufino Tamayo Plastic Arts Workshop (founded in 1974 by Roberto Donís along with young local artists), the Graphic Arts Institute of Oaxaca and the Oaxaca Museum of Contemporary Art (both founded by Toledo in 1988 and 1992 respectively), the Oaxacan Free Graphic Workshop (established by Juan Alcázar in 1983), the creation of the Rodolfo Morales Cultural Foundation (in 1992) and of the Museum of Oaxacan Painters (better known as MUPO) in 2005, are some examples of artistic promotion that changed Oaxaca forever.

Artists who came later were clearly influenced by this environment and by the seeds planted by their predecessors, also continuing the work they started.

Juan Alcázar
(Guadalupe Etla, Oaxaca, 1956-2013)
Venta de verano, 1988
Aguafuerte y aguatinta Ed. P.A., 40 x 56 cm
Colección Ralli

MuseoRalliMarbella

MuseosRalli

Punta del Este - Santiago de Chile - Caesarea Ralli 1 y 2 - Marbella

Fundadores: Harry y Martine Recanati

