

Consulado de México en Oxnard & OPAC presentan:

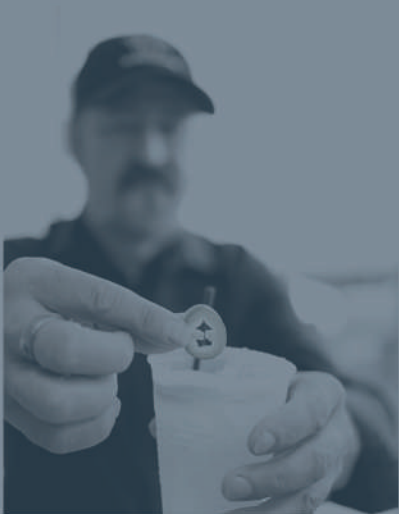
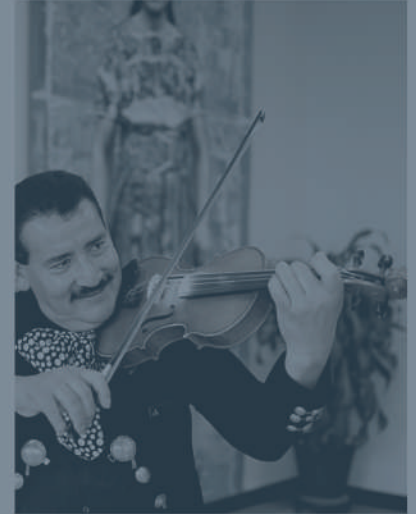
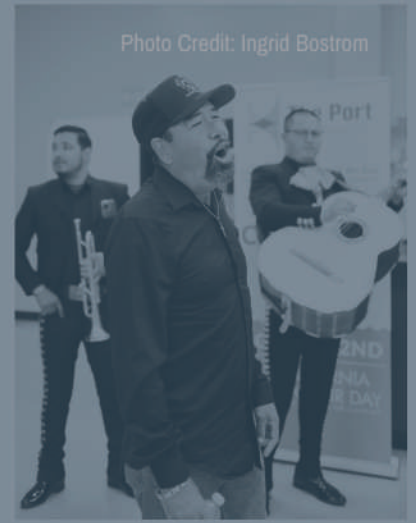

CIELO Y TIERRA

John nava

LÍNEA CONTINUA

porfirio gutierrez

CIELO Y TIERRA

john nava

LÍNEA CONTINUA

porfirio gutiérrez

Presented by / *Presentado por:*
OPAC (Oxnard Performing Arts Center Corporation)
El Consulado de Mexico en Oxnard

Curated by / *Curaduría por:*
Rafael Perea de la Cabada

CIELO Y TIERRA (Heaven and Earth) brings together recent work by Ojai artist John Nava drawn from two distinct spheres - the sacred realm of faith, hope and redemption and the material world plagued by suffering and injustice. It presents trial tapestries for the figure and portrait of Mary, Our Lady of the Angels, as well as images of young victims of the reckless actions of authority along the US-Mexico border.

CONTINUOUS LINE presents new works by Zapotec textile artist, natural dyer and Ventura resident, Porfirio Gutiérrez. Porfirio challenges traditional textile value by redefining purpose and expanding upon the fluid tradition of Zapotec textile knowledge.

CIELO Y TIERRA reúne el trabajo reciente del artista de Ojai John Nava extraído de dos esferas distintas: el reino sagrado de la fe, la esperanza y la redención y el mundo material plagado de sufrimiento e injusticia. La exhibición presenta tapices de la figura y retrato de María, Nuestra Señora de los Ángeles, así como imágenes de jóvenes víctimas de las acciones imprudentes de la autoridad en la frontera México-Estados Unidos.

LÍNEA CONTINUA presenta nuevas obras del artista textil zapoteca, tintorero natural y residente de Ventura, Porfirio Gutiérrez. Porfirio desafía el valor textil tradicional redefiniendo el propósito y ampliando la fluida tradición del conocimiento textil zapoteco.

Inauguración | Opening Reception

5 de mayo | May 5 | 2022 | 5-8 pm

Exposición | Exhibition

mayo - diciembre | May 2022 - Mach 2023

Plática con LUM | LUM Art Talk

15 de julio | July 15 | 2022 | 5:30-7:30 pm

MÉXICO

CONSULADO EN OXNARD

SPONSORS PATROCINADORES

We are thankful for the help and support of many individuals and organizations without whom this catalogue and exhibit would not have been possible.

Agradecemos la ayuda y el apoyo de muchos individuos y organizaciones sin quienes no hubiera sido posible realizar este catálogo y llevar a cabo esta exposición.

OPAC is the designated 501(c)3 nonprofit organization for the Oxnard Performing Arts & Convention Center. Founded in 1998, OPAC fosters and serves our community through inclusive programming, cultural and artistic exchange, and developing people-centered spaces. OPAC provides cultural and community programming by supporting, producing and presenting theater, dance, music, media/visual arts, residencies, and outside-the-box programs that are of, by and for our community.

theopac.org

Carolyn Glasoe Bailey Foundation is committed to supporting and advocating the arts and sciences. Current initiatives include awards for visual artists, as well as The Ojai Institute, an artist-residency program in Ojai, that extends the dialogue between artists and the public through exhibitions and programs.

Currently based in Ojai, California, the organization, a non-profit 501(c)(3) organization, was founded in 2015 by artists, family, and friends to celebrate the legacy of esteemed art patron and private art dealer Carolyn Glasoe Bailey.

cgbfoundation.org | theojaiinstitute.org

SPONSORS PATROCINADORES

As of January, 2023

Jess J. Herrera
President

Celina L. Zacarias
Vice President

Jess J. Ramirez
Secretary

Jason T. Hodge
Commissioner

Mary Anne Rooney
Commissioner

The Port of Hueneme is one of the most productive and efficient commercial trade gateways for niche cargo on the West Coast. It moves \$15 billion in goods each year and consistently ranks among the top ten U.S. ports for automobiles and fresh produce. Port operations support the community by bringing \$2.2 billion in economic activity and creating 20,032 trade-related jobs. Trade through the Port of Hueneme generates more than \$173.2 million in direct and related state and local taxes which fund vital community services. The Port is governed by five locally-elected Port Commissioners. The Oxnard Harbor District commission holds regular public meetings once a month.

MISSION: To operate as a self-supporting port that enforces the principles of sound public stewardship maximizing the potential of maritime-related commerce and regional economic benefit.

VISION: To be the preferred port for specialized cargo and provide the maximum possible economic and social benefits to our community and industries served.

Actualmente, el Puerto de Hueneme es una de las puertas de entrada más productivas y eficientes para el manejo de carga comercial en la Costa Oeste de los Estados Unidos. El Puerto mueve \$ 15 mil millones de dólares en bienes cada año y constantemente se ubica entre los diez principales puertos de Estados Unidos que mueven la mayor cantidad de automóviles y productos frescos. El Puerto es un gran sostén económico para la comunidad, sus operaciones aportan \$2,200 millones de dólares a la actividad económica y crean 20,032 empleos relacionados con el comercio. El comercio a través del Puerto de Hueneme genera más de \$173.2 millones de dólares en impuestos estatales y locales. Estos impuestos son aprovechados para financiar diversos servicios comunitarios vitales. La gobernanza del Puerto está basada en cinco Comisionados elegidos localmente. La Comisión del Distrito Portuario de Oxnard lleva a cabo reuniones públicas periódicas una vez al mes.

En concordancia con el Estado de California, Puertos y Códigos de Navegación, y los Principios de una Administración Pública Sana, la misión del Puerto es proveer los servicios necesarios para incentivar y mejorar el comercio marítimo.

Alineados a esta misión, la Comisión del Distrito Portuario de Oxnard se esfuerza para asegurar que la actividad del Puerto sea económicamente independiente, generando los ingresos suficientes y maximizando el potencial comercial del Puerto, que permitan proveer los mayores beneficios económicos y sociales a la gente y comunidades atendidas por el Puerto.

A COMMUNITY PARTNER FOR OVER 86 YEARS

The Port of Hueneme has invested more than \$300,000 to support local families since the pandemic through community food distribution events. These events have reached more than 45,000 families and supplied more than 1.5 million pounds of food.

El Puerto de Hueneme ha invertido más de \$300,000 dólares para apoyar a las familias locales desde la pandemia a través de eventos comunitarios de distribución de alimentos. Estos eventos han beneficiado a más de 45,000 familias y han suministrado más de 1.5 millones de libras de alimentos.

The Port of Hueneme has invested \$877,000 into a Community Benefit Fund to help support local projects and associations since 2015.

Desde 2015, el Puerto de Hueneme ha invertido \$877,000 dólares en un Fondo de Beneficio Comunitario para apoyar a proyectos y asociaciones locales.

Over the past 10 years, we have invested more than \$70 million in environmental projects that foster unity and collaboration with the most impactful and meaningful air quality improvement results for Ventura County.

Durante los últimos 10 años hemos invertido más de \$70 millones de dólares en proyectos ambientales que colaboran entre sí, estos proyectos han tenido resultados impactantes en una mejora significativa de la calidad del aire del Condado de Ventura.

Our trade-related jobs help employ more than 20,000 people, most of whom call Ventura County their home. **Nuestras actividades comerciales ayudan a generar empleos que benefician a más de 20,000 personas, la mayoría de ellos residentes del Condado de Ventura.**

MENSAJE DEL CONSULADO DE MÉXICO EN OXNARD

Exposiciones

"Tierra y Cielo" de John Nava y "Línea Continua" de Porfirio Gutiérrez

Como titular del Consulado de México en Oxnard para mí fue un honor presidir los esfuerzos que permitieron concretar las exposiciones de dos grandes artistas de origen mexicano, que por varios meses engalanaron los espacios comunes de nuestro Consulado: "Tierra y Cielo" de John Nava y "Línea Continua" de Porfirio Gutiérrez.

La exposición "Cielo y Tierra", del reconocido John Nava nos llevó de la mano a través de dos esferas distintas, por un lado el reino sagrado de la fe, la esperanza y la redención y por el otro, el mundo material plagado de sufrimiento e injusticia. Este trabajo de Nava nos permitió reflexionar sobre la importancia y el papel que juega el arte para ser testigo y grabar de forma indeleble fenómenos sociales como la migración.

Por su parte, con su exposición "Línea Continua", el artista textil de origen zapoteca Porfirio Gutiérrez, nos habló sobre las tradiciones que las personas llevan consigo a lo largo de sus caminos de vida únicos. Esta línea continua no tiene limitaciones y fluye de acuerdo con el individuo, permitiendo que las tradiciones crezcan, evolucionen y sobrevivan, incluso fuera de su lugar de origen, siendo esta la realidad de los Pueblos Indígenas de las Américas dentro de la diáspora de la migración; quienes dibujan y crean nuevas líneas de tradición.

Gracias a la colaboración del Puerto de Hueneme y del Oxnard Performing Arts Center (OPAC), así como la de todos los actores involucrados en ambas exposiciones, las personas que diariamente visitan nuestras instalaciones pudieron disfrutar las obras maestras de Nava y Gutierrez con las que tienen conexiones directas y en las que se refleja parte de su orgullosa identidad mexicana.

Euclides Del Moral Arbona

Cónsul de México

A MESSAGE FROM THE CONSULATE OF MEXICO IN OXNARD

The Exhibitions

"Heaven and Earth" by John Nava and "Continuous Line" by Porfirio Gutiérrez

As head of the Consulate of Mexico in Oxnard, it was an honor for me to lead the efforts that allowed to make possible the exhibitions of two great artists of Mexican origin, which for several months adorned the public spaces in our Consulate: "Heaven and Earth" by John Nava and, "Continuous Line" by Porfirio Gutiérrez.

The exhibition Heaven and Earth, by the renowned John Nava, guided us through two distinct spheres, on the one hand, the sacred realm of faith, hope, and redemption, and on the other, the material world plagued by suffering and injustice. Nava's work allowed us to reflect on the importance and role of art in witnessing and indelibly recording social phenomena such as migration.

For his part, with his exhibition "Continuous Line", the Zapotec textile artist Porfirio Gutiérrez enlightened us about the traditions that people carry with them along their unique life paths. This continuous line has no limitations and flows according to the individual, allowing traditions to grow, evolve and survive, even outside their place of origin, this is the reality of the Indigenous People of the Americas within the diaspora of migration; those who draw and create new lines of tradition.

Thanks to the collaboration of the Port of Hueneme and the Oxnard Performing Arts Center (OPAC), as well as all the actors involved in both exhibitions, the people who visit our facilities daily, enjoyed the masterpieces of Nava and Gutierrez with which they have direct connections and in which part of their proud Mexican identity is reflected.

Euclides Del Moral Arbona Consul of Mexico

John Nava, Euclides Del Moral Arbona, Rafael Perea de la Cabada

CIELO Y TIERRA

john nava

Our Lady of Guadalupe, John Nava, 2008, Jacquard Tapestry, 51 x 24"

Cielo y Tierra

Beauty mitigates the suffering and final sadness of life. It is the most formidable and important power of art. Within human culture objects of beauty are invented in art. Although far less vast than the transporting beauty of nature, our artistic works more directly address our human experience and nourish our thirst for delight as well as consolation.

Whether spiritual or earthbound, art's inventions are not simple or easily quantified. In profound ways they address our loneliness, our outrage and our grief. In the realm of the spiritual one of the most iconic embodiments of compassion and sustaining consolation is the tilma of the Virgin of Guadalupe. With that image an indigenous, "new world" figure became the archetype of the Blessed Mother. This is the tradition that informed the new iteration of this sacred image for the tapestries of the Cathedral of Our Lady of the Angels in Los Angeles.

Throughout history artistic craft has not only been put in service of the spiritual but has also been heavily consumed by society's "great and good." The rich and famous and powerful have always required soothing decorations, diverting amusements and, of course, masterpiece images of themselves that will endure. And it works. The regal palace ceilings painted by Tiepolo have never been surpassed. A medieval warlord like Federico da Montefeltro would not be popularly remembered except for the fact that he was painted by a genius.

But more and more, art has increasingly used a more socially conscious voice. Driven by simple human compassion and, often, a profound moral anger, the craft of beauty has been put in the service of undeniable truth. And when it succeeds we are moved with recognition. Time melts and we connect to the inhuman disasters Goya recorded of war. We feel the desperation of the migrant mother photographed by Dorothea Lange.

The rash actions of reckless authority often leave a tragic wake. Innocent lives are destroyed and then carelessly dismissed as collateral damage. But presented within art the aftermath of injustice can be indelibly etched. Not forgotten, not erased. From Goya to Guernica art of a fierce and tragic beauty has manifested its power to voice dissent, to resist, to record injustice, to honor, to lament and to witness. This is the ambition of these works - to register the human cost of racism and political violence.

John Nava
2022

Cielo y Tierra

La belleza mitiga el sufrimiento y la tristeza final de la vida. Es el poder más formidable e importante del arte. Dentro de la cultura humana, los objetos de belleza se inventan en el arte. Aunque mucho menos vastas que la cautivadora belleza de la naturaleza, nuestras obras artísticas abordan más directamente nuestra experiencia humana y alimentan nuestra sed de deleite y consuelo.

Ya sean espirituales o terrenales, las invenciones del arte no son simples ni fáciles de cuantificar. De manera profunda abordan nuestra soledad, nuestra indignación y nuestro dolor. En el ámbito de lo espiritual, una de las encarnaciones más icónicas de la compasión y el consuelo sustentador es la tilma de la Virgen de Guadalupe. Con esa imagen, una figura indígena del “nuevo mundo” se convirtió en el arquetipo de la Santísima Madre. Esta es la tradición que inspiró la nueva iteración de esta imagen sagrada para los tapices de la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en Los Ángeles.

A lo largo de la historia, el oficio artístico no solo se ha puesto al servicio de lo espiritual, sino que también ha sido fuertemente consumido por los “grandes y buenos” de la sociedad. Los ricos, famosos y poderosos siempre han requerido decoraciones relajantes, entretenimientos divertidos y, por supuesto, obras maestras de sí mismos que perduren. Y funciona. Los techos del palacio real pintados por Tiepolo nunca han sido superados. Un señor de la guerra medieval como Federico da Montefeltro no sería recordado popularmente excepto por el hecho de que fue pintado por un genio.

Pero cada vez más, el arte ha utilizado una voz con mayor conciencia social. Impulsado por la simple compasión humana y, a menudo, por una profunda ira moral, el oficio de la belleza se ha puesto al servicio de la verdad innegable. Y cuando tiene éxito nos conmueve el reconocimiento. El tiempo se derrite y nos conectamos con los desastres inhumanos que Goya registró de la guerra. Sentimos la desesperación de la madre migrante fotografiada por Dorothea Lange.

Las acciones precipitadas de la autoridad imprudente a menudo dejan una estela trágica. Se destruyen vidas inocentes y luego se descartan descuidadamente como daños colaterales. Pero presentado dentro del arte, las secuelas de la injusticia pueden quedar grabadas de forma indeleble. No olvidado, no borrado. Desde Goya hasta Guernica, el arte de una belleza feroz y trágica ha manifestado su poder para expresar la disidencia, para resistir, para registrar la injusticia, para honrar, para lamentarse y para testimoniar. Esta es la ambición de estos trabajos: registrar el costo humano del racismo y la violencia política.

John Nava

2022

Figure Test for Our Lady of the Angels, John Nava, 2020, Jacquard Tapestry, 97 x 59"

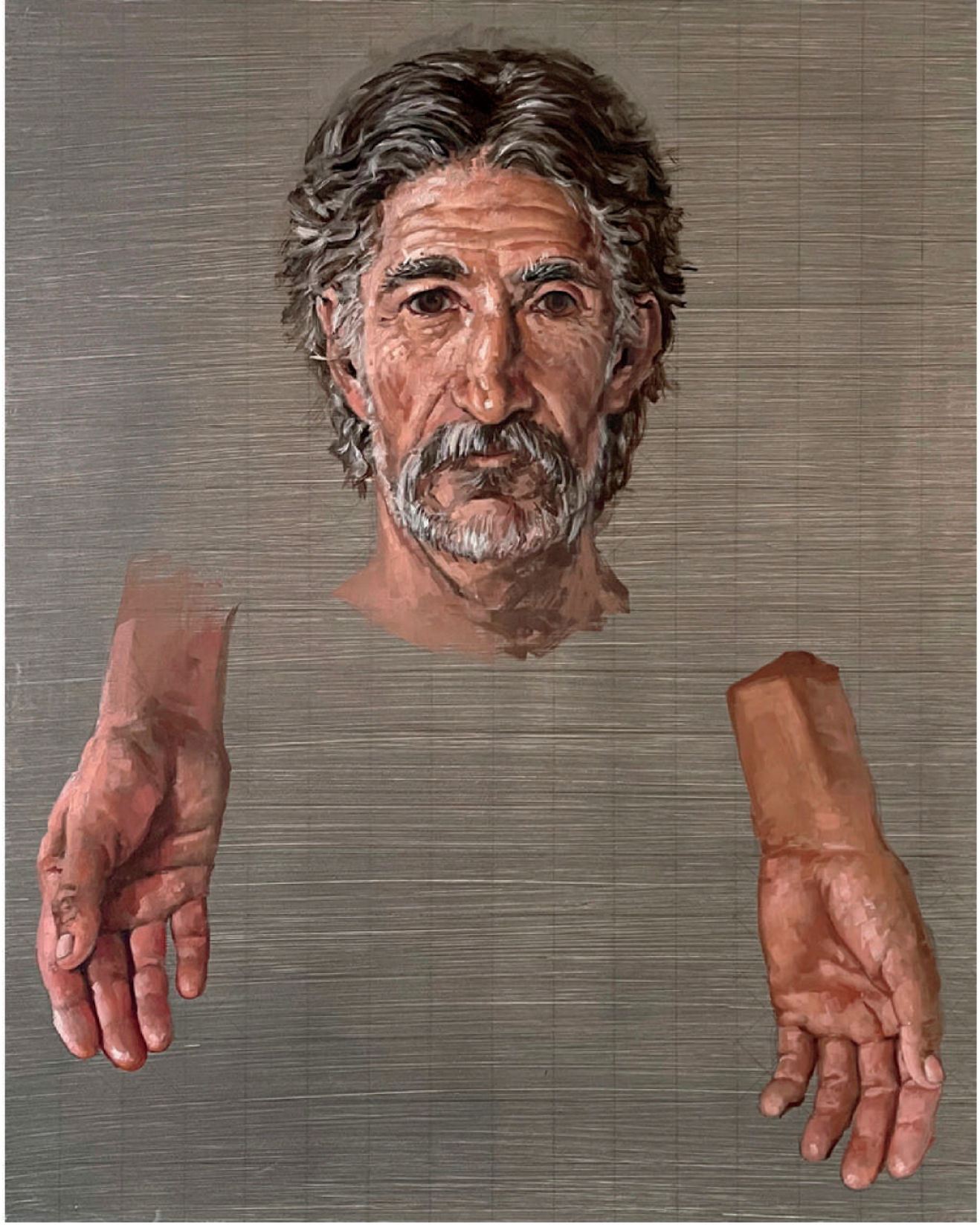

Cathedral of Our Lady of the Angels, Downtown Los Angeles

Study for St. Rose of Lima, John Nava, 2008, Oil on Panel, 20 x 16"

Study for St. Juan Diego, John Nava, 2008, Oil on Panel, 20 x 16"

Portrait of M., John Nava, 2022, Oil on Canvas, 48 x 29.5"

Portrait Study - Claudia Patricia Gomez Gonzalez, John Nava, 2022, Oil on Panel, 16 X 12"

Claudia Patricia Gómez Gonzáles, John Nava, 2020-21, Oil on Paper Mounted on Panel, 88 x 48"

The woman shot by U.S. Border Patrol on Wednesday has been identified as Claudia Patricia Gómez González, a 20-year-old who had traveled to the U.S. from Guatemala in hopes of securing her education to pay for her education.

Gómez was shot in a group of people at a Border Patrol agent filed a report. She is believed to be an immigrant.

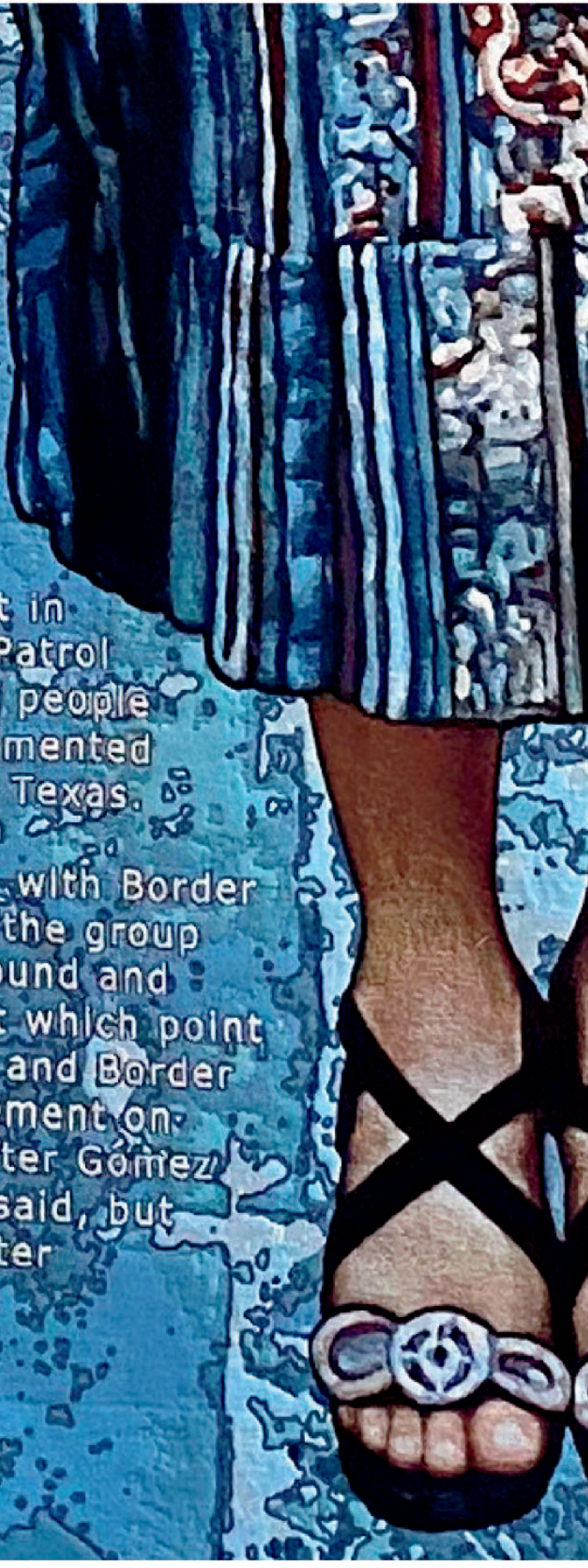
The age of the woman was not disclosed. She was shot on the ground and refused to get up. Instead, she opened a protective umbrella. Friday, Gómez was shot, but she was later apprehended.

News of the shooting circulated after a local resident filmed the aftermath and uploaded it to Facebook. "Why did you shoot that girl? You killed her!" the woman's family says in the video. In Spanish, she approached Border Patrol agents at the scene. "She wasn't doing anything."

U.S. News & World Report
05/25/2018
08:56am ET
By Antonia Blumberg

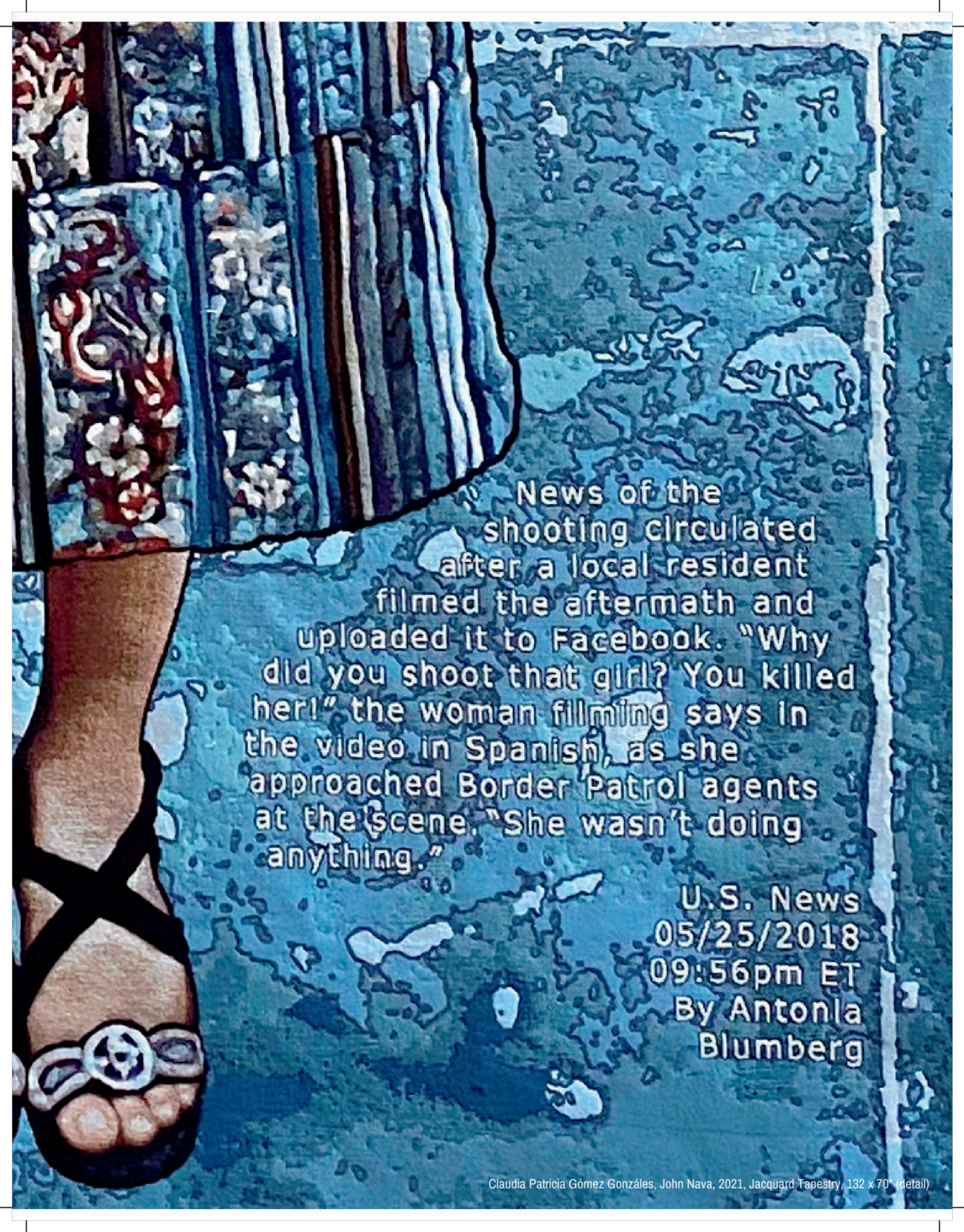
Claudia Patricia Gómez González, John Nava, 2021, Jacquard Tapestry, 132 x 70"

A close-up photograph of a woman's lower legs and feet. She is wearing a skirt with a vertical blue and white striped pattern and a floral design. Her feet are wearing black strappy sandals with a circular decorative element on the toe strap. The background is a textured, light blue surface.

The woman shot by U.S. Border Patrol on Wednesday has been identified as Claudia Patricia Gómez Gonzáles, a 20-year-old who had traveled to the U.S. from Guatemala in hopes of securing work to pay for her education.

Gómez Gonzáles was shot in the head when a Border Patrol agent fired on a group of people he believed to be undocumented immigrants in Rio Bravo, Texas.

The agent, who has been with Border Patrol for 15 years, said the group refused to get on the ground and instead rushed at him, at which point he opened fire, Customs and Border Protection said in a statement on Friday. The group fled after Gómez Gonzáles was shot, CBP said, but three individuals were later apprehended.

News of the shooting circulated after a local resident filmed the aftermath and uploaded it to Facebook. "Why did you shoot that girl? You killed her!" the woman filming says in the video in Spanish, as she approached Border Patrol agents at the scene. "She wasn't doing anything."

U.S. News
05/25/2018
09:56pm ET
By Antonla
Blumberg

Jakelin Amei Rosmery Caal, a seven-year-old Guatemalan girl, died in the custody of U.S. Customs and Border Protection in December 2018.

Jakelin Amei Rosmery Caal, una niña guatemalteca de 7 años, murió bajo custodia del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU en diciembre del 2018.

Claudia Patricia Gómez González was killed by U.S. Border Patrol near Laredo, Texas in May, 2018.

Claudia Patricia Gómez González fue asesinada por la Patrulla Fronteriza de EE.UU cerca de Laredo, Texas, en mayo del 2018.

Carlos Gregorio Hernández Vásquez died in custody of U.S. Customs and Border Protection in May, 2019.

Carlos Gregorio Hernández Vásquez murió bajo custodia del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU en mayo del 2019.

Jakelin Caal, John Nava, 2021, Oil on Paper Mounted on Canvas, 41 x 41"

Porvenir, John Nava, 2021, Oil on Paper Mounted on Canvas, 41 x 41"

Carlos Gregorio Hernández Vásquez, John Nava, 2021, Oil on Paper Mounted on Panel, 41 x 41"

Photo credit: Jessica Nava

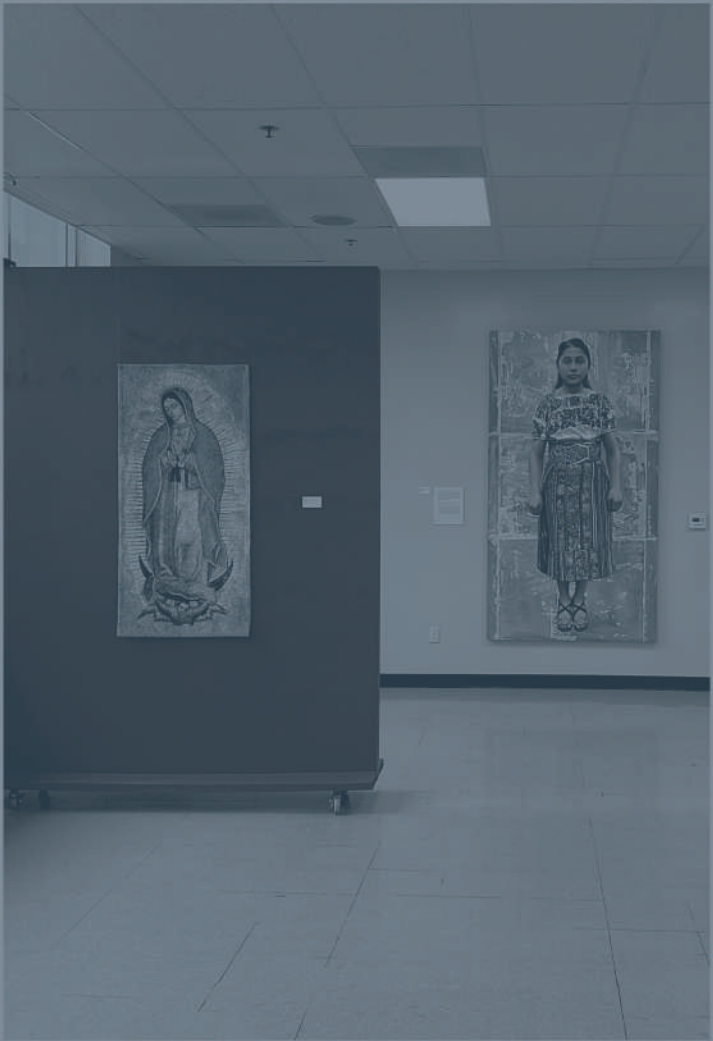
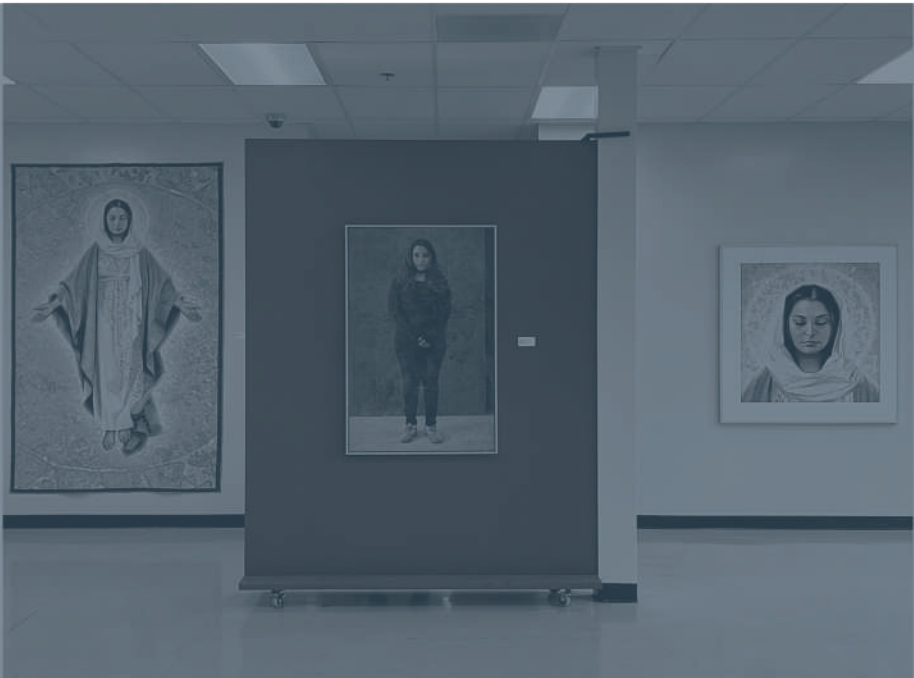
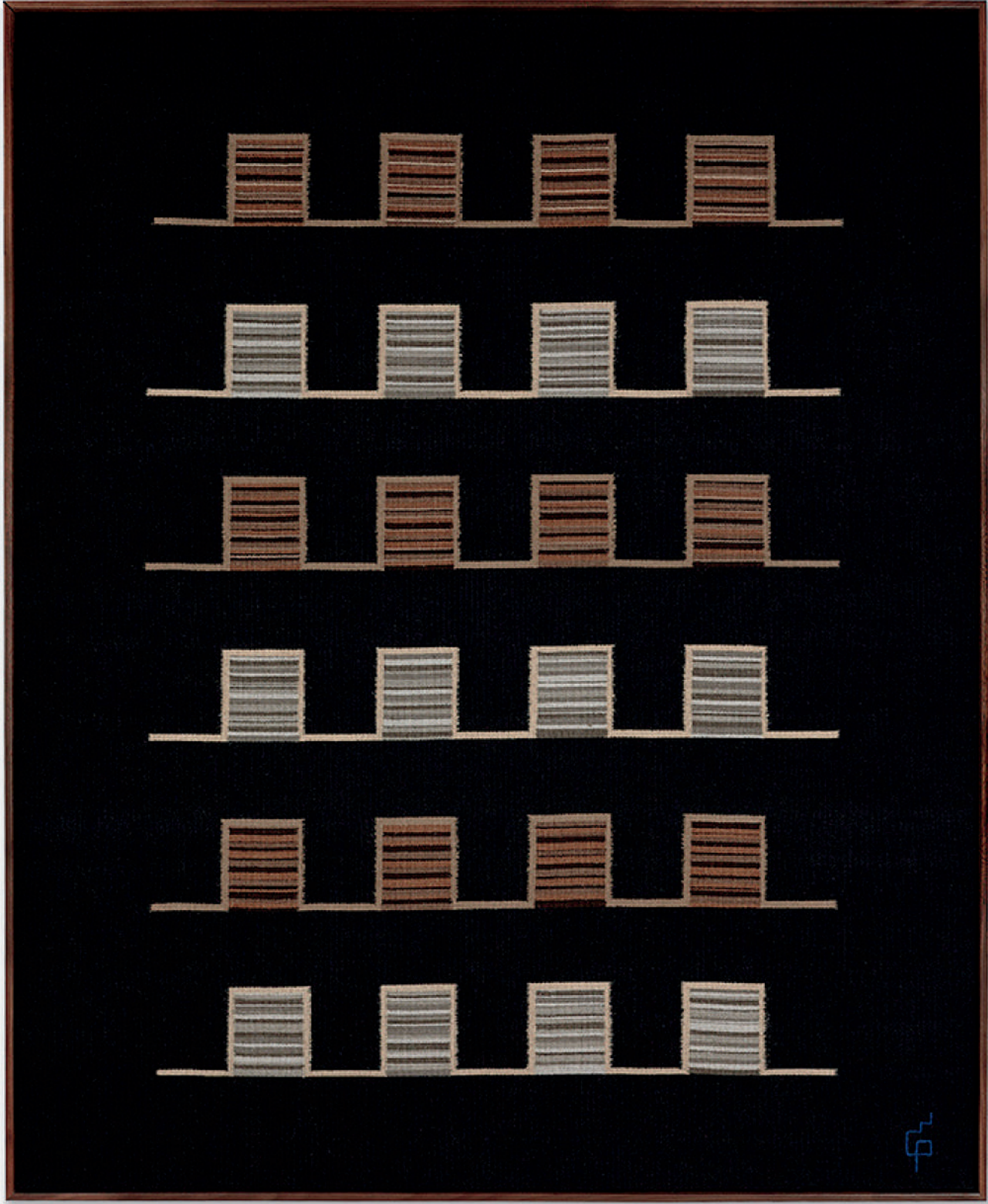

Photo Credit: Soraya Matos

LÍNEA CONTINUA

porfirio gutiérrez

Untitled, 2021, Porfirio Gutiérrez, Wool, Natural Dyes (Pomegranate, Indigo, Pecan Leaves, Raw Undyed Wool), Tapestry on Treadle Loom, Solid Oak Frame, 49.25 x 40.25"

Sacred Threads

For Oaxacan textile artist Porfirio Gutiérrez, creativity has no borders

By Stacie Stukin

In 1970 Tanya Atwater, an emerita professor at UC Santa Barbara, published a groundbreaking paper that earned her the title “The Mother of Plate Tectonics.” She theorized that millions of years of friction between plates on the Earth’s mantle reshaped the planet’s geography. Her focus: the origin of the San Andreas Fault and how this infamous fracture impacted the formation of California’s mountain ranges, valleys, and islands.

Atwater determined that Santa Barbara and San Diego were once neighbors, and that California, Baja, and southern Mexico were a single landform. But five to 10 million years ago, the fault caused a rift; Baja split off from Mexico, moved north, and created the Gulf of California.

Perhaps Atwater’s exploration of ancient intercontinental links and fissures offers us a new way to think about the geography of art and the very meaning of borders. For Ventura-based artist Porfirio Gutiérrez, who migrated to the United States from Mexico in 1997 when he was 18 – and continues to work in both Oaxaca and California – concepts of land sovereignty and blurred borders are central themes of a body of work that’s rooted in the ancient practices of indigenous Zapotec textile artists from his hometown, Teotitlán del Valle.

“A lot of plants we use from Oaxaca can be found in California, so the plants and the land do not have borders. Our new man-made borders can get in the way of the process of creating. The role of weavers in Mesoamerica is storytelling,” Gutiérrez adds from his studio at the Bell Arts Factory in Ventura, where he produces the dynamic wool textiles now included in the collections of the Smithsonian Institution and Palacio de Cultura Citibanamex in Mexico City. “The story I tell is about the history of ancestral knowledge and wisdom and how that culture is not just in the past. It is a story of indigenous technology and wisdom in the present day, and how it’s a relevant art form that can express a modern aesthetic.”

Gutiérrez’s studio walls are adorned with tapestries and rugs offering contemporary interpretations of traditional motifs influenced by the architectural modernism and urban spaces of California and also harken back to the pre-Colombian archaeological site Mitla, near Oaxaca. This sacred monument for the Zapotec people is known for its complex, geometric mosaic fretwork. Gutiérrez makes his pieces by hand on an upright pedal loom in the same manner his family has weaved for generations. On the ground nearby, volcanic stone metates (grinding stones) – vessels for precious ingredients such as indigo for vibrant blue dyes – show wear caused by hand and muscle. On the wall, a cochineal farm with hanging nopal cactus foraged locally from Lompoc are inoculated with the cochineal insect, which when harvested and ground into a fine powder create the scarlet, saturated reds that give Porfirio’s textiles their explosive vibrancy.

Gutiérrez approaches his art practice ceremonially, with a mission to preserve traditional natural dyeing techniques. He forages in places like Ojai where mule fat – a native, sticky shrub with a bright grassy smell that transforms wool into shades of golden yellow, orange, and olive green – can be found streamside. Mule fat (yashi in Zapotec) is a blooming shrub native to the sage scrub community and desert southwest of the United States and northern Mexico, as well as parts of South America. Gutiérrez’s dyeing expertise has earned him accolades and awards from esteemed organizations including Harvard University.

Last year, he received the Ojai-based Carolyn Glasoe Bailey Foundation Art Prize, a \$10,000 grant that included an exhibition of his modern works woven using ancient traditions. This spring an exhibit entitled “To Dye For” at the TextielMuseum in the Netherlands, which runs through October, focuses on natural dyes. Gutiérrez’s piece Transmigration/Diaspora in red is a reminder of the impact that cochineal – brought to Europe from Mexico by the conquistadors – had on European painters like Peter Paul Rubens, Paul Gauguin, and Vincent van Gogh, who all used the pigment in their work. This summer he’s included in the “Futures” exhibit inside the Smithsonian’s Arts + Industries building. This summer, a show entitled Continuous Line, brings Guitierrez’s work to the Mexican Consulate in Oxnard to a public space with no admission. (There is an artist talk on July 15th from 5:30-7:30 pm at the consulate).

Coming up in 2024, Gutiérrez will also serve as an advisor for a Getty Foundation Pacific Standard Time (PST) grant focusing on the intersection of art and science that will culminate in a 2024 exhibition.

John Connelly, director of the Atkinson Gallery at Santa Barbara City College and one of the curators of the PST exhibit called Cosmovisión Indígena: The Intersection of Indigenous Knowledge and Contemporary Art, says, “We tend to have a prejudice that science has to be something new, technological, but if you look back at indigenous technologies that have been around for thousands of years, work like Porfirio’s is more suited to adapt to climate change.”

For Gutiérrez, environmental sustainability is about more than preserving the earth and eschewing polluting chemical dyes. “In art and life, when I think about racism, it starts with disrespecting nature and the native people who honor the land... We are so detached from the natural world; I hope my work helps bring that force of nature back into our lives.”

Standing with one foot rooted in his ancestral home and the other in Ventura County, alongside the other 20,000 indigenous Oaxaqueños who live and work here, Gutiérrez’s goal is to expose a new generation to the art of their origin culture. “Sometimes when we think about a culture, we only think of them as indigenous when they are in their land of origin,” he says, “but for those of us who have left, I need to remind people I am still home. I have just changed the address.”

Picking Tree Moss. Photo Credit: Soraya Matos

Hilos Sagrados

Para el artista textil oaxaqueño Porfirio Gutiérrez, la creatividad no tiene fronteras

Por Stacie Stukin

En 1970, Tanya Atwater, profesora emérita de la Universidad de California en Santa Bárbara, publicó un artículo innovador que le valió el título de "La madre de la tectónica de placas". Ella teorizó que millones de años de fricción entre placas en el manto de la Tierra remodelaron la geografía del planeta. Su enfoque: el origen de la falla de San Andrés y cómo esta infame fractura impactó la formación de las cadenas montañosas, los valles y las islas de California.

Atwater determinó que Santa Bárbara y San Diego alguna vez fueron vecinos, y que California, Baja y el sur de México formaron un solo accidente geográfico. Pero hace cinco a 10 millones de años, la falla provocó una grieta; Baja se separó de México, se trasladó al norte y creó el Golfo de California.

Quizás la exploración de Atwater de los antiguos vínculos y fisuras intercontinentales nos ofrece una nueva forma de pensar sobre la geografía del arte y el significado mismo de las fronteras. Para el artista residente en Ventura, Porfirio Gutiérrez, quien emigró a los Estados Unidos desde México en 1997 cuando tenía 18 años, y continúa trabajando tanto en Oaxaca como en California, los conceptos de soberanía territorial y fronteras borrosas son temas centrales de un cuerpo de trabajo que está arraigado en las antiguas prácticas de los artistas textiles indígenas zapotecas de su ciudad natal, Teotitlán del Valle.

"Muchas de las plantas que usamos de Oaxaca se pueden encontrar en California, entonces las plantas y la tierra no tienen fronteras. Nuestras nuevas fronteras hechas por el hombre pueden obstaculizar el proceso de creación. El papel de los tejedores en Mesoamérica es contar historias", agrega Gutiérrez desde su estudio en Bell Arts Factory en Ventura, donde produce los dinámicos textiles de lana que ahora se incluyen en las colecciones del Instituto Smithsonian y el Palacio de Cultura Citibanamex en la Ciudad de México. "La historia que cuento es sobre la historia del conocimiento y la sabiduría ancestral y cómo esa cultura no es solo del pasado. Es una historia de tecnología y sabiduría indígena en la actualidad, y cómo es una forma de arte relevante que puede expresar una estética moderna".

Las paredes del estudio de Gutiérrez están adornadas con tapices y alfombras que ofrecen interpretaciones contemporáneas de motivos tradicionales influenciados por el modernismo arquitectónico y los espacios urbanos de California y también se remontan al sitio arqueológico precolombino de Mitla, cerca de Oaxaca. Este monumento sagrado para el pueblo zapoteco es conocido por su complejo calado de mosaicos geométricos. Gutiérrez elabora sus piezas a mano en un telar vertical de pedal de la misma manera que su familia ha tejido durante generaciones. En el suelo cercano, los metates de piedra volcánica (piedras de moler), recipientes para ingredientes preciosos como el índigo para tintes azules vibrantes, muestran el desgaste causado por la mano y los músculos. En la pared, una granja de cochinillas con nopales colgantes recolectados localmente en Lompoc son inoculados con el insecto cochinilla, que cuando se cosecha y se muele en un polvo fino crea los rojos escarlatas saturados que dan a los textiles de Porfirio su vitalidad explosiva.

Gutiérrez aborda su práctica artística de manera ceremonial, con la misión de preservar las técnicas tradicionales de teñido natural. Se alimenta en lugares como Ojai, donde la grasa de mula, - un arbusto pegajoso nativo de la región, con un profundo olor a hierba, que transforma la lana en tonos de amarillo dorado, naranja y verde oliva -, se puede encontrar junto a los arroyos. La grasa de mula (yashi en zapoteco) es un arbusto floreciente, perteneciente a la comunidad de matorrales de salvia y del desierto del suroeste de los Estados Unidos y del norte de México, así como de partes de América del Sur. La experiencia en teñido de Gutiérrez le ha valido elogios y premios de organizaciones prestigiosas, incluida la Universidad de Harvard.

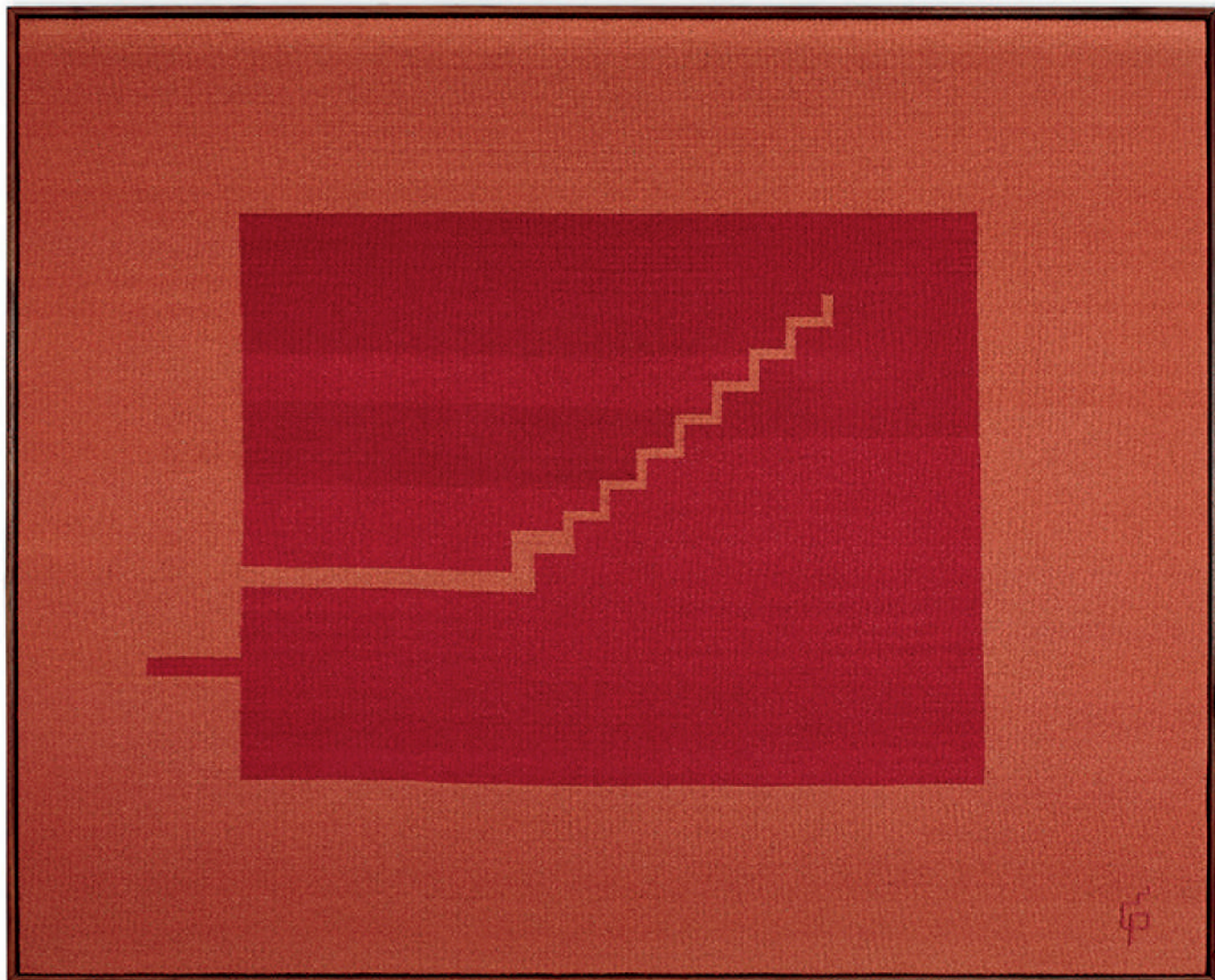
El año pasado, recibió el Premio de Arte de la Fundación Carolyn Glasoe Bailey, con sede en Ojai, una subvención de \$10,000 que incluyó una exhibición de sus obras modernas tejidas con tradiciones antiguas. Esta primavera, una exposición titulada "To Dye For" en el TextielMuseum de los Países Bajos, que estará abierta hasta octubre, se centra en los tintes naturales de Gutiérrez.

La pieza Transmigración/Diáspora en rojo es un recordatorio del impacto que la cochinilla, llevada a Europa desde México por los conquistadores, tuvo en pintores europeos como Peter Paul Rubens, Paul Gauguin y Vincent van Gogh, quienes usaron el pigmento en su trabajo. Este verano está incluido en la exhibición "Futuros" dentro del edificio Arts + Industries del Smithsonian. Este verano, una muestra titulada Línea Continua, lleva la obra de Gutiérrez al Consulado de México en Oxnard a un espacio público de libre acceso. Próximamente en 2024, Gutiérrez también se desempeñará como asesor de una subvención de Getty Foundation Pacific Standard Time (PST) centrada en la intersección del arte y la ciencia que culminará en una exposición en 2024.

John Connelly, director de la Galería Atkinson en Santa Barbara City College y uno de los curadores de la exhibición de PST llamada Cosmovisión Indígena: La intersección del conocimiento indígena y el arte contemporáneo, dice: "Tendemos a tener el prejuicio de que la ciencia tiene que ser algo nuevo, tecnológico, pero si miras hacia atrás a las tecnologías indígenas que han existido durante miles de años, el trabajo como el de Porfirio es más adecuado para adaptarse al cambio climático".

Para Gutiérrez, la sustentabilidad ambiental es algo más que preservar la tierra y evitar los tintes químicos contaminantes. "En el arte y la vida, cuando pienso en el racismo, comienza por faltarle el respeto a la naturaleza y a los nativos que honran la tierra... Estamos tan alejados del mundo natural; Espero que mi trabajo ayude a traer de vuelta esa fuerza de la naturaleza a nuestras vidas".

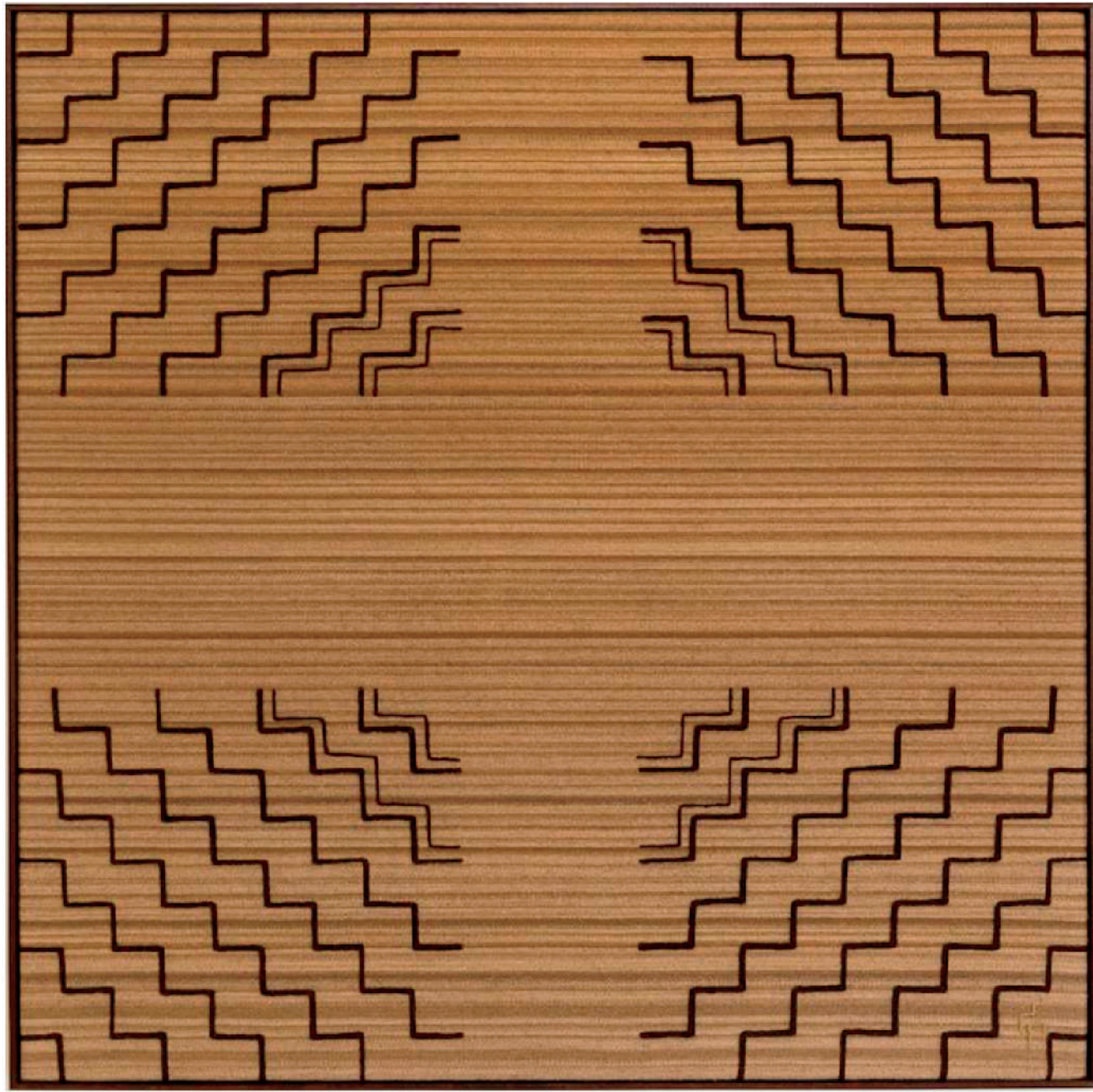
Con un pie enraizado en su hogar ancestral y el otro en el condado de Ventura, junto a los otros 20,000 indígenas oaxaqueños que viven y trabajan aquí, el objetivo de Gutiérrez es exponer a una nueva generación al arte de su cultura de origen. "A veces, cuando pensamos en una cultura, solo pensamos en ellos como indígenas cuando están en su tierra de origen", dice, "pero para los que nos hemos ido, necesito recordarle a la gente que todavía estoy en casa, solo he cambiado mi domicilio".

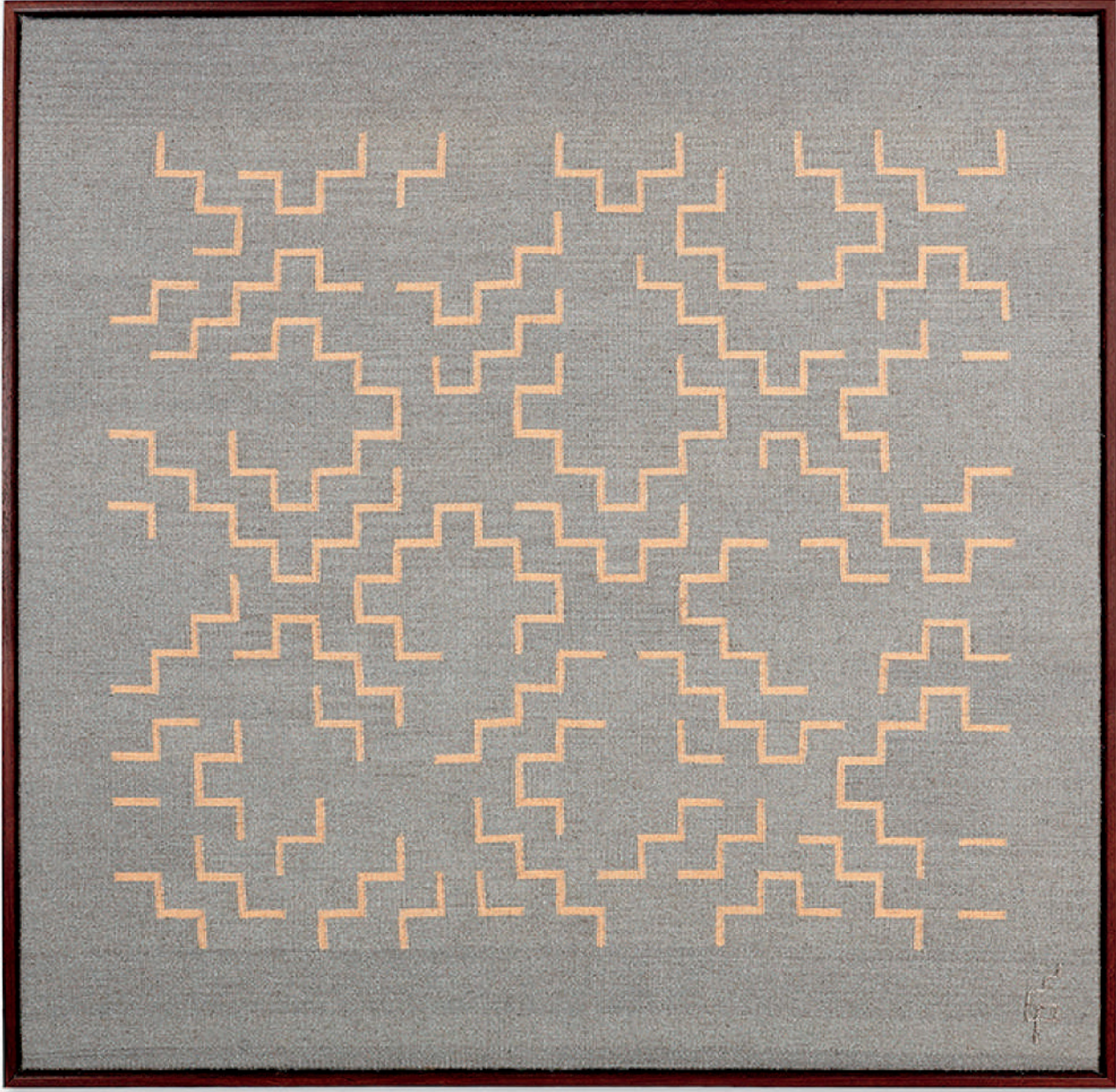
Untitled, 2021, Porfirio Gutiérrez, Wool, Natural Dyes (Pericon, Cochineal Insect), Tapestry on Treadle Loom, Oak Frame, 41 x 50.75"

Untitled, 2021, Porfirio Gutiérrez
Wool, Natural Dyes: Pomegranate, Raw Undyed Wool, Tapestry on Treadle Loom, Oak Frame, 40.75 x 51"

Untitled, 2021, Porfirio Gutiérrez. Wool, Natural Dyes: Pecan leaves, Tapestry on Treadle Loom, 9.25 x 47.75" (Private Collection)

Untitled, 2021, Porfirio Gutiérrez, Wool, Natural Dyes: Zapote Negro, Tree Moss, Tapestry on Treadle Loom, 31 x 31.75" (Private Collection)

Photo credit: Kate Kunath

John Nava

b. 1947

John Nava studied art at the College of Creative Studies at UC Santa Barbara and did graduate work at the Villa Schifanoia Graduate School of Fine Art in Florence, Italy. His work is found in numerous private, corporate and public collections throughout the United States, Europe and Japan.

Additionally, Nava has done large-scale public works including projects for the Tokyo Grain Exchange in Tokyo, Japan and for Benaroya Hall in Seattle.

In 1999 Nava was commissioned to create three major cycles of tapestries for the new cathedral of Los Angeles. The Cathedral of Our Lady of the Angels, the largest Catholic cathedral in the United States, opened in September of 2002.

In 2003 Nava's tapestries for the Cathedral of Our Lady of the Angels won the National Interfaith Forum on Religion, Art and Architecture (IFRAA) Design Honor Award for Visual Art.

In 2017 *Sacred Material*, a book that covers the work done for the Los Angeles cathedral tapestry project, was published by Angel City Press of Santa Monica, California.

Additional projects include large-scale tapestries for the Ronald Tutor Campus Center at the University of Southern California, Los Angeles, California (2011), the Firestone Library at Princeton University, Princeton, New Jersey (2014) and painting for the School of Music at Yale University (2016). Further large-scale tapestry cycles include projects for Holy Spirit Catholic Church, Las Vegas, Nevada (2018) and the University of San Diego, San Diego, California (2020).

In 2021 five new large-scale tapestries were unveiled depicting Our Lady of the Angels for the Sanctuary wall of the Cathedral of Our Lady of the Angels, Los Angeles, California.

John Nava

n. 1947

John Nava estudió arte en la Facultad de Estudios Creativos de la UC Santa Bárbara e hizo trabajo de posgrado en la Escuela de Posgrados de Bellas Artes Villa Schifanoia en Florencia, Italia. Su trabajo se encuentra en numerosas colecciones privadas, corporativas y públicas en los Estados Unidos, Europa y Japón.

Además, Nava ha realizado obras públicas a gran escala, incluso proyectos para el Tokyo Grain Exchange en Tokio, Japón y para Benaroya Hall en Seattle.

En 1999 Nava recibió el encargo de crear tres grandes ciclos de tapices para la nueva catedral de Los Ángeles. La Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, la catedral católica más grande de los Estados Unidos, se inauguró en septiembre de 2002.

En 2003, los tapices de Nava para la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles ganaron el Premio de Honor de Diseño para Artes Visuales del Foro Nacional Interreligioso en Religión, Arte y Arquitectura (IFRAA).

En 2017, Sacred Material, un libro que cubre el trabajo realizado para el proyecto de tapiz de la catedral de Los Ángeles, fue publicado por Angel City Press de Santa Mónica, California.

Otros proyectos incluyen tapices a gran escala para el Ronald Tutor Campus Center de la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, California (2011), la Biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton, Princeton, Nueva Jersey (2014) y pintura para la Escuela de Música de Universidad de Yale (2016). Otros ciclos de tapicería a gran escala incluyen proyectos para la Iglesia Católica del Espíritu Santo, Las Vegas, Nevada (2018) y la Universidad de San Diego, San Diego, California (2020).

En 2021, se revelaron cinco nuevos tapices a gran escala que representan a Nuestra Señora de los Ángeles para el muro del Santuario de la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, Los Ángeles, California.

Porfirio Gutiérrez

Porfirio Gutiérrez is a California-based Zapotec textile artist and natural dyer, born and raised in the richly historic Zapotec textile community of Teotitlán del Valle in Oaxaca, Mexico. He grew up immersed in color and surrounded by the wildness of Oaxaca's mountains, and by the knowledge of plants for healing and for color. His life's work has been revitalizing and preserving traditional Zapotec natural dye techniques with a focus on reinterpreting traditional textiles and materials to reflect his distinct creative vision.

Working in both Ventura, California, and Oaxaca, Gutiérrez's art practice maintains his ancestor's spiritual belief in nature as a living being, sacred and divine. His grounding in Zapotec traditional knowledge manifests in his textiles, reinterpreting the traditional weaving language, subverting and re-imagining the symbols and forms, morphing his textile designs toward the fractal forms and spaces of architecture and the movement he sees in cities and urban environments.

Gutiérrez is a truly American artist, moving freely across the imposed borders between his two countries, as his ancestors and many other Indigenous peoples have done for thousands of years. His designs draw deeply on his experiences of two cultures, moving between the traditional and the modern, but always reliant on the deep knowledge and spiritual dimensions of his work.

Porfirio Gutiérrez

Porfirio Gutiérrez es un artista textil zapoteco y tintorero natural, residente en California, nacido y criado en la rica comunidad textil zapoteca histórica de Teotitlán del Valle en Oaxaca, México. Creció inmerso en el color y rodeado por la naturaleza salvaje de las montañas de Oaxaca, y por el conocimiento de las plantas para curar y para el color. El trabajo de su vida ha sido revitalizar y preservar las técnicas tradicionales de teñido natural zapoteco con un enfoque en la reinterpretación de textiles y materiales tradicionales para reflejar su inconfundible visión creativa.

Trabajando tanto en Ventura, California, como en Oaxaca, la práctica artística de Gutiérrez mantiene la creencia espiritual de sus antepasados en la naturaleza como un ser vivo, sagrado y divino. Su base en el conocimiento tradicional zapoteco se manifiesta en sus textiles, reinterpretando el lenguaje tradicional del tejido, subvirtiendo y reimaginando los símbolos y formas, transformando sus diseños textiles hacia las formas y espacios fractales de la arquitectura y el movimiento que ve en las ciudades y entornos urbanos.

Gutiérrez es verdaderamente un artista estadounidense, que se mueve libremente a través de las fronteras impuestas entre sus dos países, como lo han hecho sus antepasados y muchos otros pueblos indígenas durante miles de años. Sus diseños se inspiran profundamente en sus experiencias de dos culturas, moviéndose entre lo tradicional y lo moderno, pero siempre confiando en el conocimiento profundo y las dimensiones espirituales de su trabajo.

Rafael Perea de la Cabada, Curator

Award-winning artist Rafael Perea de la Cabada was born in Mexico City and has lived in California since 1987.

Perea received a degree from the National School of Painting, Sculpture and Printmaking in Mexico City and went on to earn his M.F.A. from the University of California, Santa Barbara. He has exhibited at many galleries and museums in Southern California including the Santa Barbara Museum of Art, the Contemporary Arts Forum, Westmont Ridley-Tree Museum of Art, The Armory Center for the Arts in Pasadena, and the Hunsaker-Schlesinger Gallery in Santa Monica. He has also shown in New York, Washington, Tennessee, Texas, Mexico, Puerto Rico, Cuba, Croatia, Spain, and Germany. His work is included in numerous public and private collections in Mexico, Switzerland, Ireland, France, Germany, and the United States.

Rafael teaches Drawing in the Fine Arts Department at Santa Barbara City College and has served as a Master Artist for mentorship programs, master classes, and mural projects for the Santa Barbara Museum of Art, The Santa Paula Art Museum and The Arts Fund.

In 2010 he was awarded an important Public Art Commission with designer Richard Irvine on the West Beach Pedestrian Improvement Project for the City of Santa Barbara, and is the Founding Art Director for The Animal Museum in Los Angeles.

rafaelperea.com

Rafael Perea de la Cabada, Curador

El galardonado artista Rafael Perea de la Cabada nació en la Ciudad de México y vive en California desde 1987.

Perea recibió un título de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en la Ciudad de México y luego obtuvo su M.F.A. de la Universidad de California, Santa Bárbara. Ha expuesto en muchas galerías y museos en el sur de California, incluido el Museo de Arte de Santa Bárbara, el Foro de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Westmont Ridley-Tree, el Armory Center for the Arts en Pasadena y la Galería Hunsaker-Schlesinger en Santa Mónica. También ha exhibido en Nueva York, Washington, Tennessee, Texas, México, Puerto Rico, Cuba, Croacia, España y Alemania. Su obra está incluida en numerosas colecciones públicas y privadas en México, Suiza, Irlanda, Francia, Alemania y Estados Unidos.

Rafael enseña dibujo en el Departamento de Artes del Santa Barbara City College y se ha desempeñado como Artista Maestro en programas de tutoría, clases magistrales y proyectos de murales para el Museo de Arte de Santa Bárbara, el Museo de Arte de Santa Paula y The Arts Fund

En 2010 fue galardonado con una importante Comisión de Arte Público con el diseñador Richard Irvine en el Proyecto de Mejoramiento Peatonal de West Beach para la Ciudad de Santa Bárbara, y es el Director de Arte Fundador del Animal Museum en Los Ángeles.

rafaelperea.com

Portrait Test for Our Lady of the Angels, John Nava, 2020, Jacquard Tapesty (Framed), 52.75 x 49.25"

