

Messengers of Nature, Maricruz Sibaja, 2024, Acrylic, Sand on Canvas, 6 1/2' x 4'

ÁRBOL DE LA VIDA

Dalia Garcia | Benita Martinez Sosa | Gabriela Santos Ramos | Maricruz Sibaja | Rima Villareal | Helen Yanez

Curador: Rafael Perea de la Cabada

M Sibaja Luis

ÁRBOL DE LA VIDA

Curador: Rafael Perea de la Cabada

Presentado por:

7 DE MARZO - 10 DE MAYO, 2024

DALIA GARCIA

BENITA MARTINEZ SOSA

GABRIELA SANTOS RAMOS

MARICRUZ SIBAJA

RIMA VILLAREAL

HELEN YANEZ

YOU RIP THROUGH THE EARTH
AS YOU BEG FOR SUPPORT.
YOU STAND TALL,
WITH THE HELP OF NO ONE.

YOUR THICK SKIN PROTECTS YOU,
FROM THE PAIN OF BIRDS PULLING YOUR HAIR,
ANIMALS CLIMBING UP ON YOU,
AND HUMANS STRIKING YOU DOWN.

THROUGH THE PAIN,
YOU GROW.
AND YOU REACH FOR THE SKY.
YOUR LEAVES FALL TO THE GROUND,
AS YOU AGE THROUGHOUT THE DAY.
I THANK YOU FOR THE PAIN,
THAT ISN'T IN VAIN.
BECAUSE OF YOU, I LIVE.

TRASPASAS LA TIERRA
MIENTRAS RUEGAS POR APOYO.
TE MANTIENES ERGUIDO,
SIN LA AYUDA DE NADIE.

TU GRUESA PIEL TE PROTEGE,
DEL DOLOR DE LOS PÁJAROS TIRANDO DE TU CABELLO,
DE LOS ANIMALES TREPANDO SOBRE TI,
Y DE LOS HUMANOS DERRIBÁNDOTE.

A TRAVÉS DEL DOLOR,
CRECES.
Y TE ALZAS HACIA EL CIELO.
TUS HOJAS CAEN AL SUELO,
MIENTRAS ENVEJECES A LO LARGO DEL DÍA.
TE AGRADEZCO POR EL DOLOR,
QUE NO ES EN VANO.
GRACIAS A TI, VIVO.

ÁRBOL DE LA VIDA

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

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

Coinciding with International Women's Day, celebrated this year on March 8th, is the opening of OPAC's "Arbol de la Vida" exhibition. Translated as "Tree of Life," this show brings together 6 regional artists who express their unique perspectives through a range of mediums, including painting and tapestry. Their works speak to themes of growth, strength, and interconnectedness and weave a layered narrative of womanhood, resilience, and empowerment.

This exhibition is made possible through a partnership between OPAC and the Mexican Consulate with funding provided by NALAC and the California Arts Council.

--

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que este año se celebra el 8 de marzo, se inaugura la exposición "Árbol de la Vida" del OPAC. Esta muestra reúne a 6 artistas regionales que expresan sus perspectivas únicas a través de una variedad de medios, que incluyen pintura y tapices. Sus obras abordan temas de crecimiento, fortaleza e interconexión y tejen una narrativa en capas sobre la feminidad, la resiliencia y el empoderamiento.

Esta exposición es posible gracias a una asociación entre OPAC y el Consulado de México con fondos proporcionados por NALAC y el California Arts Council.

Inauguración | Opening Reception

7 de marzo | March 5 | 2024 | 5-7 pm

Exposición | Exhibition

7 de marzo - 10 de mayo | March 7 - May 10, 2024

Plática de Arte + Danza con Dr. Jennie Luna Art talk + Performance with Dr. Jennie Luna

4 de abril | April 5 | 2024 | 6-7:30 pm

MÉXICO
CONSULADO EN OXNARD

SPONSORS

PATROCINADORES

We are thankful for the help and support of many individuals and organizations without whom this catalog 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.

OPAC es la organización sin fines de lucro 501(c)3 designada para el Oxnard Performing Arts & Convention Center. Fundada en 1998, OPAC fomenta y sirve a nuestra comunidad a través de programación inclusiva, intercambio cultural y artístico y desarrollo de espacios centrados en las personas. OPAC ofrece programación cultural y comunitaria apoyando, produciendo y presentando teatro, danza, música, medios/artes visuales, residencias y programas innovadores que son de, por y para nuestra comunidad.

theopac.org

OPAC'S Gallery at The Mexican Consulate is supported in part by the National Association of Latino Arts and Cultures, the Andrew W. Mellon Foundation, the Ford Foundation, the Doris Duke Charitable Foundation, Southwest Airlines, and the Surdna Foundation through a grant from the NALAC Fund for the Arts Grant Program.

La galería OPAC en el Consulado de México cuenta con el apoyo parcial de la Asociación Nacional de Artes y Culturas Latinas, la Fundación Andrew W. Mellon, la Fundación Ford, la Fundación Benéfica Doris Duke, Southwest Airlines y la Fundación Surdna a través de una subvención de NALAC Programa de Becas del Fondo para las Artes.

nalac.org

Culture is the strongest signifier of California's identity. As a state agency, the California Arts Council supports local arts infrastructure and programming statewide through grants, programs, and services. The California Arts Council's mission is: Strengthening arts, culture, and creative expression as the tools to cultivate a better California for all.

La cultura es el rasgo más distintivo de la identidad de California. Como agencia estatal, el California Arts Council apoya la infraestructura y la programación artística local en todo el estado a través de subvenciones, programas y servicios. La misión del California Arts Council es: Fortalecer las artes, la cultura y la expresión creativa como herramientas para cultivar una mejor California para todos.

arts.ca.gov

MENSAJE DEL / A MESSAGE FROM CONSULADO DE MÉXICO EN OXNARD

Exposición "Árbol de la Vida"

Como titular del Consulado de México en Oxnard, para mí fue un honor presidir los esfuerzos que permitieron concretar la inspiradora exposición que hoy documentamos en este catálogo e enriquece nuestro panorama cultural: "Árbol de la Vida".

La exposición "Árbol de la Vida", es un tributo conmovedor al Día Internacional de la Mujer. Esta muestra resalta la creatividad y el talento de seis destacadas artistas regionales: Dalia García, Benita Martínez Sosa, Gabriela Santos Ramos, Maricruz Sibaja, Rima Villarreal y Helen Yáñez. Cada una de estas talentosas mujeres nos brinda una perspectiva única sobre el tema del Árbol de la Vida, explorando temas de crecimiento, fuerza e interconexión a través de una variedad de medios artísticos. Esta exposición es un testimonio elocuente de la feminidad, la resiliencia y el empoderamiento.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a las autoridades de OPAC, por su colaboración y apoyo para hacer posible la exposición "Árbol de la Vida". Asimismo, reconozco el esfuerzo y la dedicación del curador Rafael Perea de la Cabada, cuya visión ha enriquecido nuestra comunidad con esta muestra inspiradora.

A todos, los invito cordialmente a sumergirse en el mundo del arte y la creatividad, y a disfrutar de estas exposiciones que celebran la diversidad y el talento. Que estas muestras sigan siendo fuentes de inspiración y reflexión para todos nosotros.

Con aprecio y gratitud,

Ricardo Santana Velázquez
Cónsul de México en Oxnard

"Tree of Life" Exhibition

As the head of the Consulate of Mexico in Oxnard, it was an honor for me to preside over the efforts that led to the realization of the inspiring exhibition we document in this catalog and enriched our cultural landscape: "Tree of Life."

The "Tree of Life" exhibition is a touching tribute to International Women's Day. This showcase highlights the creativity and talent of six outstanding regional artists: Dalia García, Benita Martínez Sosa, Gabriela Santos Ramos, Maricruz Sibaja, Rima Villarreal, and Helen Yáñez. Each of these talented women offers us a unique perspective on the theme of the Tree of Life, exploring themes of growth, strength, and interconnectedness through a variety of artistic mediums. This exhibition is an eloquent testament to femininity, resilience, and empowerment.

I want to express my profound gratitude to the authorities of OPAC for their collaboration and support in making the "Tree of Life" exhibition possible. Likewise, I recognize the effort and dedication of curator Rafael Perea de la Cabada, whose vision has enriched our community with this inspiring showcase.

To everyone, I cordially invite you to immerse yourselves in the world of art and creativity, and to enjoy these exhibitions that celebrate diversity and talent. May these shows continue to be sources of inspiration and reflection for all of us.

With appreciation and gratitude,

Ricardo Santana Velázquez
Consul of Mexico in Oxnard

MENSAJE DE / A MESSAGE FROM OXNARD PERFORMING ARTS CENTER NONPROFIT CORPORATION (OPAC)

As the daughter of a strong Mexican woman who emigrated to the United States in the 1950s, the Tree of Life is a symbol that I'm especially drawn to. Having deep, solid roots has allowed the branches of our family tree to grow strong, bear fruit and give back to our community.

In a way, our community is a forest of such families. Together, we create beauty, offer sanctuary, provide nourishment, and sustain mutual benefit. This sentiment is very much reflected in OPAC's partnership with the Mexican Consulate in Oxnard which recognizes the value of creating cultural spaces, supporting artists, and uplifting important perspectives like that of the women profiled in Arbol de la Vida.

We are deeply humbled by the support we have received from the Consulate, the National Association of Latino Arts & Culture (NALAC) and the California Arts Council. Our sincerest gratitude to them, curator Rafel Perea de la Cabada, professor Dr, Jennie Luna, and featured artists, Dalia Garcia, Benita Marinez Sosa, Gabriela Santos Ramos, Maricuz Sibaja, Rima Villareal, and Helen Yanez.

-Carolyn Merino Mullin
Executive Director
Oxnard Performing Arts Center Corporation (OPAC)

Como hija de una mujer mexicana fuerte que emigró a los Estados Unidos en la década de 1950, el Árbol de la Vida es un símbolo que me atrae especialmente. Tener raíces sólidas y profundas ha permitido que las ramas de nuestro árbol genealógico crezcan fuertes, den frutos y retribuyan a nuestra comunidad.

En cierto modo, nuestra comunidad es un bosque formado por estas familias. Juntos, creamos belleza, ofrecemos refugio, brindamos alimento y sostenemos un beneficio mutuo. Este sentimiento se refleja profundamente en la asociación de OPAC con el Consulado de México en Oxnard, que reconoce el valor de crear espacios culturales, apoyar a artistas y elevar perspectivas importantes como la de las mujeres perfiladas en Árbol de la Vida.

Nos sentimos profundamente honrados por el apoyo que hemos recibido del Consulado, la Asociación Nacional de Arte y Cultura Latina (NALAC) y el Consejo de las Artes de California. Nuestro más sincero agradecimiento a ellos, al curador Rafel Perea de la Cabada, a la profesora Dra. Jennie Luna y a las artistas destacadas Dalia García, Benita Marinez Sosa, Gabriela Santos Ramos, Maricuz Sibaja, Rima Villareal y Helen Yanez.

-Carolyn Merino Mullin
Directora Ejecutiva
Oxnard Performing Arts Center Corporation (OPAC)

ÁRBOL DE LA VIDA

DR. JENNIE LUNA

The exhibition, *Árbol de la Vida*, brings together six stellar artists with unique and distinct mediums, yet connected by this profound theme: Tree of Life. El árbol de la vida is a visual motif that appears within Indigenous communities, not only in Mesoamerica, but throughout all of the continent in various Indigenous communities. The tree of life is embroidered on traditional huipiles/dresses, molded into ceramic candelabras, and painted in murals in community spaces. The árbol de la vida can be seen depicted in ancient codices and contemporary dance practices.

The most well-known dance associated with el árbol de la vida is that of the Voladores de Papantla, Veracruz. Five voladores or flyers/dancers climb up a pole, the height of a telephone pole, one stands in the middle of a spinning contraption while the other four stand in each of the four directions; a rope is tied around their feet that will allow them to descend to the earth as they appear to fly slowly, the rope unwinding as the person in the center helps spin the contraption. The symbolism of the tree of life is replicated in many Indigenous ceremonies, such as the Lakota Sun Dance and the cutting down of the tree in Hawaiian ceremony to build the canoe. The trees, quite literally, give us life through the oxygen they provide, as well as the shelter and warmth they provide. For this reason, offerings are given to the tree to give it thanks for sacrificing its life for the people and the ceremony.

The incorporation of trees in ceremonial practices are also symbolic because they point to the original tree of life, the placenta. Every human was sustained in the womb because of the placenta, an incredible temporary organ created solely for the gestational period. When the placenta is birthed after the baby, one can see the veins and umbilical cord resemble a tree. For every human, the placenta was our original tree of life. This motif of the árbol de la vida, therefore, is an honoring of the sacred ceremony of birth and the Great Mystery of life. The rope

*La exposición *Árbol de la Vida* reúne a seis destacadas artistas con medios únicos y distintos, pero conectadas por este profundo tema: el *Árbol de la Vida*. El árbol de la vida es un motivo visual que aparece dentro de las comunidades indígenas, no solo en Mesoamérica, sino en todo el continente en diversas comunidades indígenas. El árbol de la vida está bordado en huipiles/trajes tradicionales, moldeado en candelabros de cerámica y pintado en murales en espacios comunitarios. El árbol de la vida se puede ver representado en antiguos códices y prácticas de danza contemporáneas.*

La danza más conocida asociada con el árbol de la vida es la de los Voladores de Papantla, Veracruz. Cinco voladores o bailarines suben a un poste, de la altura de un poste telefónico; uno se coloca en el centro de un aparato giratorio mientras los otros cuatro se colocan en cada una de las cuatro direcciones; una cuerda se ata alrededor de sus pies que les permitirá descender a la tierra mientras aparentan volar lentamente, desenrollándose la cuerda mientras la persona en el centro ayuda a girar el aparato. El simbolismo del árbol de la vida se replica en muchas ceremonias indígenas, como la Danza del Sol Lakota y el derribo del árbol en la ceremonia hawaiana para construir la canoa. Los árboles, literalmente, nos dan vida a través del oxígeno que proporcionan, así como del refugio y calor que brindan. Por esta razón, se hacen ofrendas al árbol para darle gracias por sacrificar su vida por la gente y la ceremonia.

La incorporación de árboles en prácticas ceremoniales también es simbólica porque apuntan al árbol original de la vida, la placenta. Cada ser humano fue sostenido en el útero debido a la placenta, un órgano temporal increíble creado únicamente para el período gestacional. Cuando la placenta nace después del bebé, se pueden ver las venas y el cordón umbilical que se asemejan a un árbol. Para cada ser humano, la placenta fue nuestro árbol de vida original. Este motivo del árbol de la vida, por lo tanto, es un homenaje a

that holds the feet of the voladores as they descend represents the umbilical cord as they recreate the ceremony of birth, new life, new beginnings, and planting their feet to the precious earth, our universal Mother.

Each of the artists in this exhibit also present their compelling renderings of this tree of life. Benita Martínez Sosa, Zapotec weaver, utilizes the loom to create images of the trees filled with creation: various species of birds, bees, deer, flowers, butterflies, flora y fauna. These "tapetes" are woven with natural "lana" or wool and dyed using plants and fruits. These art pieces not only depict creation and the circle of life, but are actually made from it. The natural world and central image of the tree remind us that the earth does not belong to us, rather, we belong to the earth.

Gabriela Santos Ramos' xilografías are large, yet intricately carved and imprinted images of the Mesoamerican trees of life, the mazorcas/corn stalks and the maguey plant. In her piece, Arbol Madre, the corn stalk emerges from an olla/clay pot, which is symbolic of the womb/uterus. The corn stalk grows, tall like a tree, and sprouts forth into what is seen as a heart inside a uterus, surrounded by ovaries. El Maíz is life for Indigenous people and is the sustenance that is the subject of creation stories for Indigenous people across the Americas. Her other piece, El Nuevo Ciclo, depicts the waters flowing and a maguey plant flower emerging with a nopal. The flower of the maguey represents the ending of the life cycle for the maguey, but seeds blossom into new life. The tunas on the nopal hold the seeds for new life. The butterfly in the center represents transformation. The maguey plant can be called the buffalo of Mesoamerica because similar to the buffalo, Indigenous people used every part of the maguey plant. You can drink the nutritious water, use the fibers to weave clothing, the inside of the leaves can be stripped into sheaths of paper-like material, and the needles can be used for piercing, jewelry, or acupuncture. Both pieces represent different aspects of the tree of life as related to birth and transformation.

la ceremonia sagrada del nacimiento y al Gran Misterio de la vida. La cuerda que sostiene los pies de los voladores mientras descienden representa el cordón umbilical mientras recrean la ceremonia de nacimiento, nueva vida, nuevos comienzos y plantan sus pies en la preciosa tierra, nuestra Madre universal.

Cada uno de los artistas en esta exhibición también presenta sus convincentes interpretaciones de este árbol de la vida. Benita Martínez Sosa, tejedora zapoteca, utiliza el telar para crear imágenes de los árboles llenos de creación: diversas especies de aves, abejas, venados, flores, mariposas, flora y fauna. Estos "tapetes" están tejidos con "lana" natural y teñidos utilizando plantas y frutas. Estas obras de arte no solo representan la creación y el ciclo de vida, sino que están realmente hechas de ella. El mundo natural y la imagen central del árbol nos recuerdan que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la tierra.

Las xilografías de Gabriela Santos Ramos son imágenes grandes, pero intrincadamente talladas e impresas de los árboles de la vida mesoamericanos, las mazorcas de maíz y la planta de maguey. En su obra, Árbol Madre, la mazorca de maíz emerge de una olla de barro, que es simbólica del útero/matriz. La mazorca de maíz crece, alta como un árbol, y brota en lo que se ve como un corazón dentro de un útero, rodeado de ovarios. El maíz es la vida para los pueblos indígenas y es el sustento que es objeto de historias de creación para los pueblos indígenas de las Américas. Su otra obra, El Nuevo Ciclo, representa las aguas fluyendo y una flor de planta de maguey emergiendo con un nopal. La flor del maguey representa el final del ciclo de vida para el maguey, pero las semillas florecen en nueva vida. Las tunas en el nopal contienen las semillas para una nueva vida. La mariposa en el centro representa la transformación. La planta de maguey puede ser llamada el búfalo de Mesoamérica porque, al igual que el búfalo, los pueblos indígenas utilizaban cada parte de la planta de maguey. Se puede beber el agua nutritiva, utilizar las fibras para tejer ropa, el interior de las hojas se puede convertir en hojas de material similar al papel, y las agujas se

Maricuz Sibaja uses her paintings to connect to the birthing experience and the natural world. In her piece, *Dolores de Parto, Dolores de Muerte*, she also expands upon the cycles of life and death. The woman giving birth in this piece holds onto death at the same time while she holds onto life. Similar to the Mexica image of Coyoloxauhqui, often depicted as the hija reblede or dismembered woman, the woman in Sibaja's image is surrounded by bones, fallopian tubes, and ovaries, while her heart is outside of her body pumping life into her baby and those babies that emerge from the valves of her heart. The prominent colors of red and blue can be interpreted as the colors of water and blood, both life forces, but can face the duality of death. When a baby is born, it completes the circle from the womb to the heart of the baby's parent. The baby in this painting is also in process of making that journey from womb to heart. Sibaja's other painting, *Nutricion*, also continues the theme of birth and life by depicting both the corn and breast milk as the nutrition of the nation. Education also becomes important, not as nutrition for the body, but rather for the mind.

Dalia Garcia presents two delicately embroidered pieces placed on a petate. The first piece, *Nchuu* is of a dove of peace, while *Anuaa Tinduku* is of a human heart. It is more than symbolic that these embroidered pieces are attached to a petate, palm leaf-woven mat. The petate in México is where most babies are born. Parents traditionally give birth on the petate at home. It is also the petate that wraps the body at death and is buried with the person. This petate, then, is symbolic of life and death. The petate is an important cultural motif in the codices. It is the place where marriage ceremonies/el amarre de tilma are conducted and where the midwife assists the person giving birth.

pueden utilizar para perforar, hacer joyas o acupuntura. Ambas piezas representan diferentes aspectos del árbol de la vida relacionados con el nacimiento y la transformación.

Maricuz Sibaja utiliza sus pinturas para conectarse con la experiencia del parto y el mundo natural. En su obra, Dolores de Parto, Dolores de Muerte, también amplía sobre los ciclos de vida y muerte. La mujer que da a luz en esta pieza se aferra a la muerte al mismo tiempo que se aferra a la vida. Similar a la imagen Mexica de Coyoloxauhqui, a menudo representada como la hija rebelde o mujer desmembrada, la mujer en la imagen de Sibaja está rodeada de huesos, trompas de Falopio y ovarios, mientras su corazón está fuera de su cuerpo bombeando vida a su bebé y a esos bebés que emergen de las válvulas de su corazón. Los prominentes colores rojo y azul pueden interpretarse como los colores del agua y la sangre, ambas fuerzas vitales, pero que pueden enfrentarse a la dualidad de la muerte. Cuando un bebé nace, completa el círculo desde el útero hasta el corazón del padre del bebé. El bebé en esta pintura también está en proceso de hacer ese viaje desde el útero hasta el corazón. La otra pintura de Sibaja, Nutricion, también continúa el tema del nacimiento y la vida al representar tanto el maíz como la leche materna como la nutrición de la nación. La educación también se vuelve importante, no como nutrición para el cuerpo, sino más bien para la mente.

Dalia García presenta dos piezas bordadas delicadamente colocadas en un petate. La primera pieza, Nchuu, es de una paloma de la paz, mientras que Anuaa Tinduku es de un corazón humano. Es más que simbólico que estas piezas bordadas estén unidas a un petate, una estera tejida de hojas de palma. El petate en México es donde nacen la mayoría de los bebés. Tradicionalmente, las madres dan a luz en el petate en casa. También es el petate el que envuelve el cuerpo en la muerte y es enterrado con la persona. Este petate, entonces, es simbólico de la vida y la muerte. El petate es un importante motivo cultural en los códices. Es el lugar donde se realizan las ceremonias matrimoniales/el amarre de tilma y donde la partera asiste a la persona que da a luz.

Helen Guillen Yañez and Rima Villareal both depict the natural world and in Villareal's case the supernatural world, where animals can become feathered. Both artists center women as the strong figures in their pieces. Yañez depicts the monarch butterflies in one piece and a woman braiding the hair of a woman holding a baby in her other piece, *La Trenza*. Both of these pieces represent transformation, migration, and motherhood—connected to the theme of life. Villareal, in her color pencil drawing piece, *Acacia, Incarnation*, centers the stretched body of a girl with all of creation surrounding her. She essentially is the tree of life in human form, touched by, and part of, all of earth's creation and fantastic possibility.

Together, these artists provide multiple entry points to understand, appreciate, and hold sacred the árbol de la vida. They provide wonder and depth to the cycles of life and the many ways we engage ceremonially and practically with all of life's circumstances and how we come to understand our relationship to the earth and all of creation.

-Jennie Luna

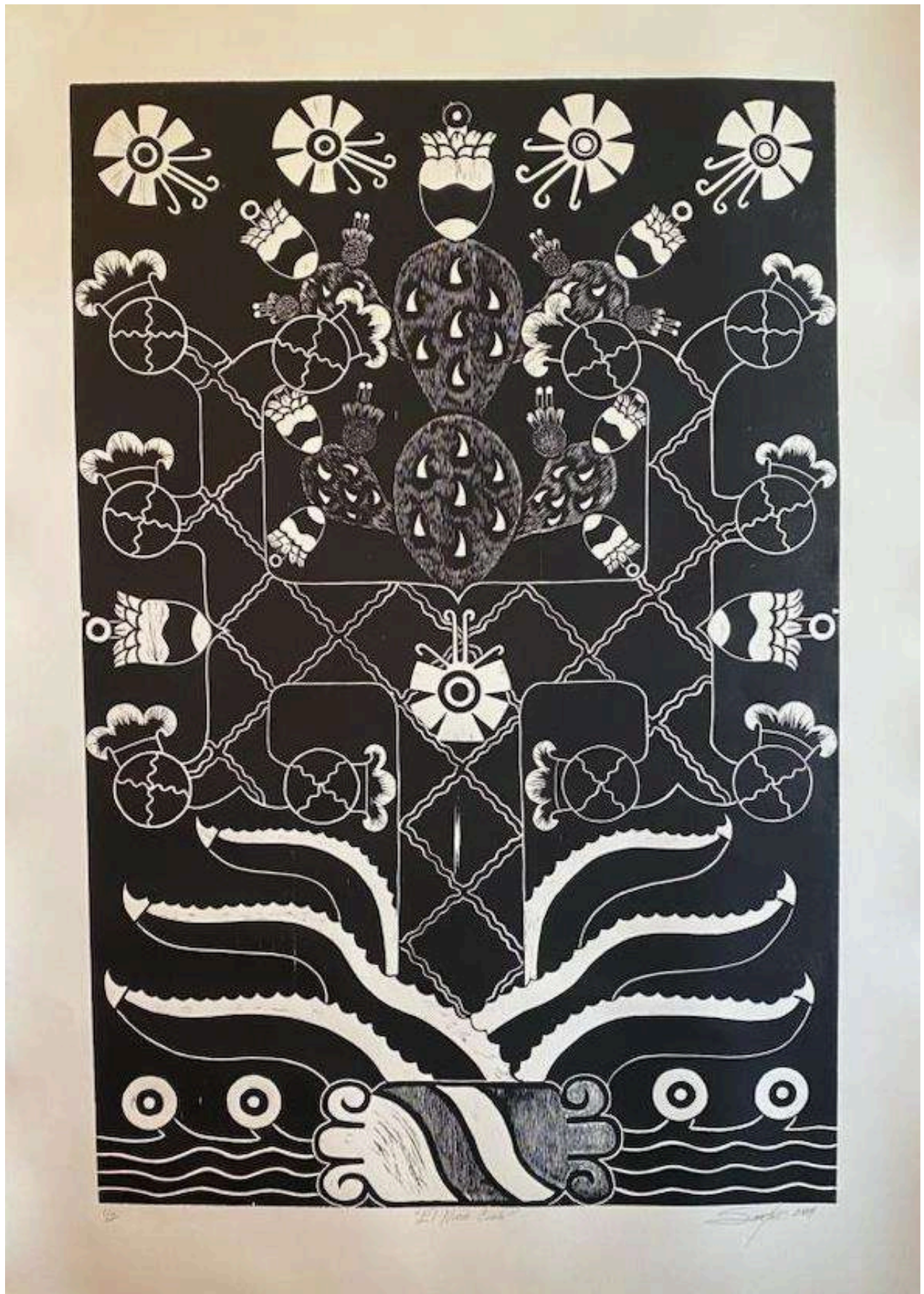
Helen Guillen Yañez y Rima Villareal ambas representan el mundo natural y, en el caso de Villareal, el mundo sobrenatural, donde los animales pueden transformarse en seres alados. Ambas artistas centran a las mujeres como figuras fuertes en sus obras. Yañez representa las mariposas monarca en una pieza y a una mujer trenzando el cabello de otra mujer que sostiene a un bebé en su otra obra, La Trenza. Ambas piezas representan la transformación, la migración y la maternidad, conectadas al tema de la vida. Villareal, en su dibujo a lápiz de color, Acacia, Encarnación, centra el cuerpo estirado de una niña con toda la creación a su alrededor. Esencialmente, ella es el árbol de la vida en forma humana, tocada por, y parte de, toda la creación de la tierra y de la fantástica posibilidad.

Juntas, estas artistas proporcionan múltiples puntos de entrada para comprender, apreciar y considerar sagrado al árbol de la vida. Ofrecen asombro y profundidad a los ciclos de vida y las muchas formas en que nos comprometemos ceremonial y prácticamente con todas las circunstancias de la vida y cómo llegamos a entender nuestra relación con la tierra y toda la creación.

-Jennie Luna

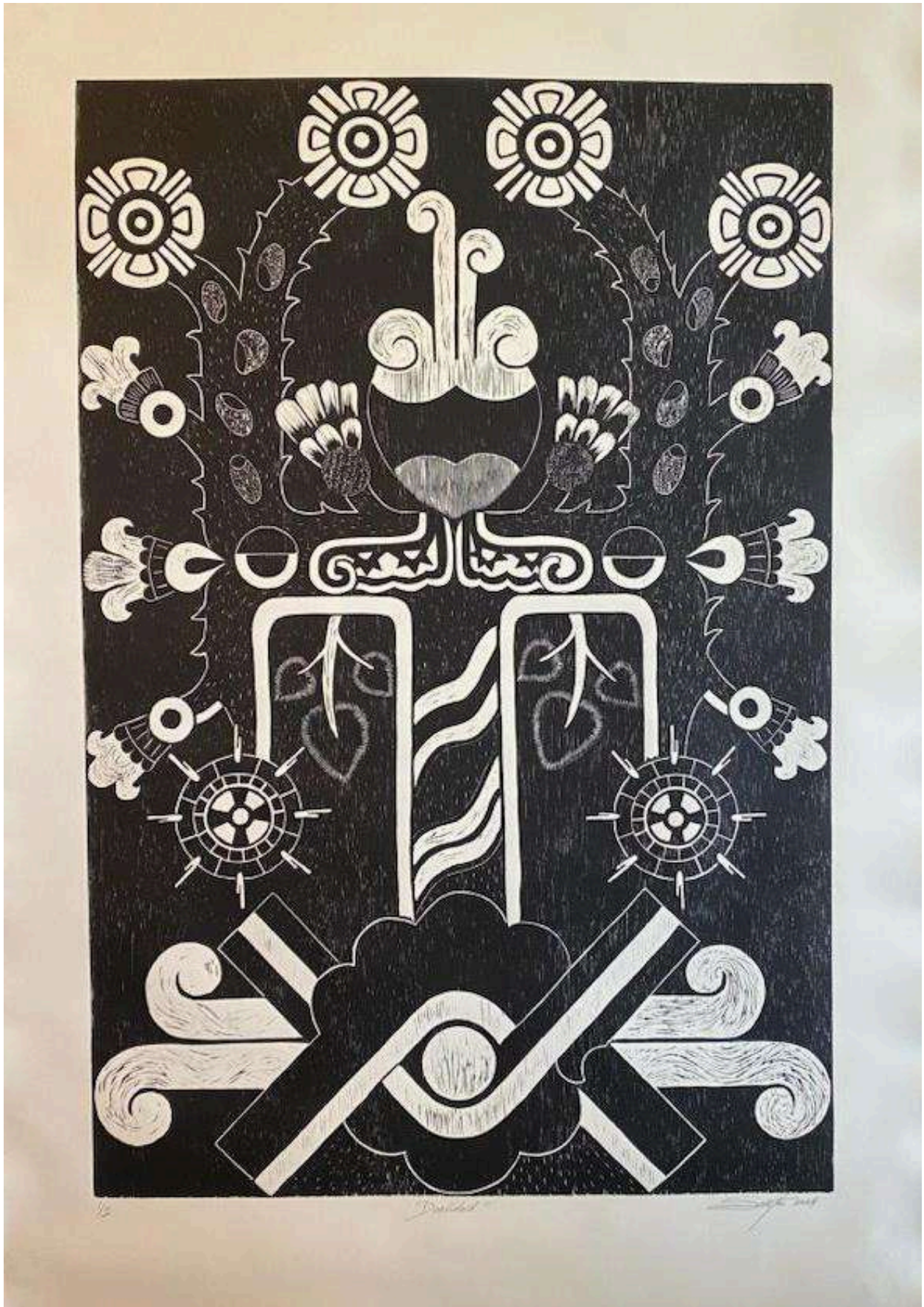

El Nuevo Ciclo, Gabriela Santos Ramos, 2024, Xilografía, 24" x 36"

Árbol Madre, Gabriela Santos Ramos, 2024, Xilografía, 24" x 36"

Árbol Dualidad, Gabriela Santos Ramos, 2024, Xilografía, 24" x 36"

Árbol de la Vida Febrero, Benita Martínez Sosa, 2024, Lana/ Cardado a mano, 56" x 30 1/2"

Árbol de la Vida II, Benita Martínez Sosa, 2024, Lana/ Cardado a mano - 56" x 30 ½"

Árbol de la Vida Febrero, Benita Martínez Sosa, 2024, Lana/ Cardado a mano - 56" x 30 ½"

Infinite Abundance, Maricruz Sibaja, 2024, Acrylic, Sand on Canvas, 6' x 6'

Marisa in Her Garden, Rima Villareal, 2024, Color Pencil on Paper, 11" x 14"

Guardians, Rima Villareal, 2024, Color Pencil on Paper, 18" x 24"

Acacia, Incarnation, Rima Villareal, 2024, Color Pencil on Paper, 22" x 30"

Dolores de Parto, Dolores de Muerte, Maricuz Sibaja, 2024, Acrylic on Canvas, 4 'x 5'

a-e ~o-u

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ + 2 \\ \hline 4 \end{array}$$

Nutricion, Maricuz Sibaja, 2024, Acrylic on Canvas, 4' x 5'

M. Sibaja Luis 2024

La Trenza, Helen Guillen Yañez, 2024, Digital (Procreate), 5100 x 3300 pixels

Guillen-art

BIOGRAPHIES

BIOGRAFÍAS

DALIA GARCIA

Dalia Garcia (she, her, ella) is a Mixteca indigenous sociologist, artist, curator, community organizer, and program director at the Museum of Contemporary Art Santa Barbara. She holds a BA in Sociology from San Jose State University. Garcia has led the development of new protocols for welcoming and accommodating MCASB's growing and diverse audiences, artists, and funders. Dalia immigrated to the United States from San Quintin, Baja California, México, at the age of 16 when she and her family settled in Santa Maria, California. Growing up in Santa Maria, California, an agricultural town with a predominantly Latino and indigenous working class community, taught her to stay close to her indigenous roots. She has been involved with the Guelaguetza Popular in Santa Maria, the Guelaguetza Festival, which celebrates the harvest and promotes unity among the various indigenous communities of Oaxaca, and the Colectivo Educativo de Estudiantes de Naciones Indígenas (CE'ENI), a pioneering collective of indigenous youth leaders that has created a safe space for indigenous youth in Santa Barbara County, among other non-profit organizations. The love and passion she has for her Mixteca Indigenous identity drives her to be an advocate in the community for creating safe and inclusive spaces for Indigenous youth in Santa Barbara County. Garcia is also the co-curator of the upcoming exhibition Científicas Indígenas/Indigenous Scientists, in partnership with the Atkinson Gallery at Santa Barbara City College, and with the support of a research grant from the Getty Foundation's Pacific Standard Time.

Dalia García (ella) es una socióloga indígena mixteca, artista, curadora, organizadora comunitaria y directora de programas en el Museo de Arte Contemporáneo de Santa Barbara. Tiene una licenciatura en Sociología de la Universidad Estatal de San José. García ha liderado el desarrollo de nuevos protocolos para dar la bienvenida y acomodar a las crecientes y diversas audiencias, artistas y financiadores de MCASB. Dalia emigró a los Estados Unidos desde San Quintín, Baja California, México, a la edad de 16 años cuando ella y su familia se establecieron en Santa María, California. Crecer en Santa María, California, un pueblo agrícola con una comunidad de clase trabajadora predominantemente latina e indígena, le enseñó a permanecer cerca de sus raíces indígenas. Ha estado involucrada con la Guelaguetza Popular de Santa María, el Festival Guelaguetza, que celebra la cosecha y promueve la unidad entre las diversas comunidades indígenas de Oaxaca, y el Colectivo Educativo de Estudiantes de Naciones Indígenas (CE'ENI), un colectivo pionero de líderes juveniles indígenas que ha creado un espacio seguro para los jóvenes indígenas en el condado De Santa Barbara, entre otras organizaciones sin fines de lucro. El amor y la pasión que tiene por su identidad indígena mixteca la impulsan a defender en la comunidad la creación de espacios seguros e inclusivos para los jóvenes indígenas en el condado de Santa Bárbara. García también es cocurador de la próxima exposición Científicas Indígenas/Indigenous Scientists, en asociación con la Galería Atkinson del Santa Barbara City College y con el apoyo de una subvención de investigación de Pacific Standard Time de la Fundación Getty.

BENITA MARTINEZ SOSA

My name is Benita Martinez Sosa and I am from Teotitlán del Valle, Oaxaca. During the pandemic, I began to dedicate myself more to what I learned to do since I was five years old by watching my grandparents. Everything I learned was taught to me at home by my parents and grandparents. Our art is something shared from generation to generation. My grandmother washed the wool in a basket and I rubbed it to remove all the dirt. I remember that she used a natural sweet potato soap called amole, a natural detergent that cleaned the sheep's wool. My grandfather wove Zapotec designs which included the ruins of Oaxaca, such as fretwork and Mayan idols. Little by little, I began to practice more and more complicated designs until I was skilled enough to create my own designs. I like to use bright colors of wool, to weave landscapes of nature and trees of life with flowers and birds. I want to dedicate myself more to this craft and recognize the crafts of my family that are in Oaxaca. I did not go to school to learn to weave, and in the same way I am teaching my two daughters to weave so we do not lose our culture.

Mi nombre es Benita Martínez, soy originaria de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Soy artesana y aprendí este bello arte desde niña mirando a mis abuelos y a mis papás. Nuestro arte es algo compartido de generación en generación. Mi abuelita lavaba la lana en un canasto y yo la tallaba para quitarle toda la tierra y suciedad. Me acuerdo que usaba un jabón natural parecido a una papa, se llama amole, un detergente natural que limpia la lana del borrego. Mi abuelo tejía diseños zapotecos las cuales incluyeron las ruinas de Oaxaca, como las grecas y los ídolos mayas. Poco a poco, comencé a practicar diseños cada vez más complicados hasta que fui lo suficientemente hábil como para crear mis propios diseños, con flores y pájaros. Quiero dedicarme más a este bello arte y reconocer la artesanía de mi familia que está en Oaxaca. Así de la misma manera yo estoy enseñando a mis hijas a tejer para no perder nuestra cultura. Estela Sosa es mi mamá ahora tiene 74 años y sigo aprendiendo las técnicas del tejido con ella. Me gusta utilizar colores de lana brillantes para tejer paisajes de la naturaleza y árboles de la vida.

GABRIELA SANTOS RAMOS

A native from Mexico City (1975), she studied Visual Arts at the National Autonomous University of Mexico (ENAP/UNAM); and became interested in Wood Engraving (Xylography). She has participated in at least 36 collective exhibitions and one individual exhibition at the Casa de Cultura Heberto Castillo, Teotihuacan, Mexico. In 2001 she collaborated with the Neza Arte Nel collective on two murals: the first in Cd. Nezahualcóyotl and the second in Conalep 243 in Juchitán, Oaxaca. For five years she was part of the Caldo de Cultivo Urbano collective, with a distinctive stamp making interactive exhibitions through the integration of basic engraving and printing workshops. In 2004 she participated in the "Women as Social Fighters" event at the UC Santa Cruz Center for Justice, Tolerance and Community. A year later she participated in exhibitions with the collective in different cultural spaces in Santa Cruz, CA. In 2006 she was selected to participate in the XIX Annual Women Only Exhibition: "Tactics and Strategy", of the Mission Cultural Center for Latino Arts in San Francisco, CA. In December 2019, she was selected by the Institute for Mexicans Abroad to participate in the First Binational Conference for Artists of Mexican Origin based in the United States, which added a collective exhibition of the participants in the facilities of the Ministry of Foreign Affairs in Mexico City. In 2020 she was selected to collaborate in one of the 6 round table discussions with the theme "Construction of a collaborative system and participation in our community" in the Binational Meeting of Artists Abroad (IME), through zoom. She participated in a two-session workshop on "Introduction to Woodcutting" in collaboration with the Fresno Consulate. She has also been part of the "Tzompantli, Artistic Reflection" exhibition for two consecutive years as a result of collaboration with members of the First Binational Artists' Day. As well as her participation in 2021 in the Second Binational Conference of Mexican Artists (IME). She is currently a participant in a collective traveling exhibit "Corazon Migrante", which has been touring since December of 2022. It will be exhibited at 18 Mexican Consulates in different states of the United States. This traveling show closed at the Cultural Complex of Los Pinos in Mexico City in December of 2023. She is also a member of the Mexican Folk Art Collective which is composed of artists from different states in Mexico residing in the US. Since the summer of 2008 to present day she has collaborated as a volunteer in the create and allegorical part of events that enrich the development of the Mexican community. She participates actively as the Creative Director of the Academia Juvenil de Arte y Cultura (AJAC), as well as a collaborator with the Organization for the legal advancement of Raza (O.L.A. Raza) and The Comision Honorifica Mexicana Americana (CHMA). Collectively this group does events that commemorate and help in the preservation of Mexican traditions.

Nativa de la Ciudad de México (1975), estudió Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México (ENAP/UNAM); y se interesó en la Xilografía. Ha participado en al menos 36 exposiciones colectivas y una exposición individual en la Casa de Cultura Heberto Castillo, Teotihuacán, México. En 2001 colaboró con el colectivo Neza Arte Nel en dos murales: el primero en Cd. Nezahualcóyotl y el segundo en Conalep 243 en Juchitán, Oaxaca. Durante cinco años fue parte del colectivo Caldo de Cultivo Urbano, con un sello distintivo haciendo exposiciones interactivas mediante la integración de talleres básicos de grabado e impresión. En 2004 participó en el evento "Mujeres como Luchadoras Sociales" en el Centro para la Justicia, Tolerancia y Comunidad de UC Santa Cruz. Un año después participó en exposiciones con el colectivo en diferentes espacios culturales en Santa Cruz, CA. En 2006 fue seleccionada para participar en la XIX Exposición Anual Solo para Mujeres: "Tácticas y Estrategia", del Centro Cultural de la Misión para las Artes Latinas en San Francisco, CA. En diciembre de 2019, fue seleccionada por el Instituto de Mexicanos en el Exterior para participar en la Primera Conferencia Binacional para Artistas de Origen Mexicano radicados en Estados Unidos, la cual incluyó una exposición colectiva de los participantes en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México. En 2020 fue seleccionada para colaborar en una de las 6 mesas redondas con el tema "Construcción de un sistema colaborativo y participación en nuestra comunidad" en el Encuentro Binacional de Artistas en el Exterior (IME), a través de zoom. Participó en un taller de dos sesiones sobre "Introducción al Grabado en Madera" en colaboración con el Consulado de Fresno. También ha sido parte de la exposición "Tzompantli, Reflexión Artística" durante dos años consecutivos como resultado de la colaboración con miembros del Primer Día Binacional de los Artistas. Así como su participación en 2021 en la Segunda Conferencia Binacional de Artistas Mexicanos (IME). Actualmente es participante en una exposición colectiva itinerante "Corazón Migrante", que ha estado de gira desde diciembre de 2022. Se exhibirá en 18 consulados mexicanos en diferentes estados de los Estados Unidos. Esta muestra itinerante cerró en el Complejo Cultural de Los Pinos en la Ciudad de México en diciembre de 2023. También es miembro del Colectivo de Arte Popular Mexicano, compuesto por artistas de diferentes estados de México residentes en los EE. UU. Desde el verano de 2008 hasta la actualidad ha colaborado como voluntaria en la creación y parte alegórica de eventos que enriquecen el desarrollo de la comunidad mexicana. Participa activamente como Directora Creativa de la Academia Juvenil de Arte y Cultura (AJAC), así como colaboradora de la Organización para el Avance Legal de la Raza (O.L.A. Raza) y la Comisión Honorífica Mexicana Americana (CHMA). Colectivamente, este grupo realiza eventos que conmemoran y ayudan en la preservación de las tradiciones mexicanas.

MARICRUZ SIBAJA

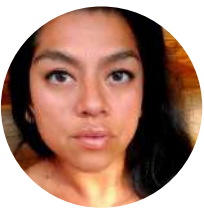
I was born in the spring of 1968 in a town called Juchitán de Zaragoza, in the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca, Mexico. I lived surrounded by pre-Hispanic cultural riches, walked the paths trodden by the Mixe, Zoque, and Maya cultures. I lived and studied in three states of the Mexican Republic, which allowed me to know and understand the movement of different cultures. I studied for 4 years in Mexico City and visual arts in the state of New Mexico. In most of my work, I express my own experiences combining a mixture of pain and overcoming, using different techniques. Maricruz is known not only for the messages expressed in her canvases focusing on women but also for the interest she has in the different communities around her, thus helping young people and adults interested in art. Many of her works are found inside and outside of the United States in the hands of recognized collectors. She has won various awards in international art events, and her works have been exhibited in several states in the United States and Mexico.

Nace en una primavera de 1968 en un pueblo llamado Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, México. Vivió rodeada de riquezas culturales prehispánicas, caminó por los caminos pisados por las culturas Mixe, Zoque y Maya. Vivió y estudió en tres Estados de la República Mexicana lo que le permitió conocer y comprender el movimiento de diferentes culturas. Estudió 4 años en la Ciudad de México y artes plásticas en el estado de Nuevo México, en la mayoría de sus obras expresa sus propias experiencias combinando una mezcla de dolor y superación, utilizando diferentes técnicas. Maricruz es conocida no solo por los mensajes expresados en sus lienzos enfocándolos en la mujer, es también reconocida por el interés que tiene en las diferentes comunidades que la rodean, ayudando así a jóvenes y adultos que estén interesados en el arte. Muchas de sus obras se encuentran dentro y fuera de los Estados Unidos en manos de reconocidos coleccionistas. Ha ganado diferentes premios en eventos internacionales de arte, sus obras se han expuesto en varios estados de los Estados Unidos, y México.

*Museo Cultural de Santa Fe, New México
Desert Corn Gallery, New México
Casa de Abo Gallery, New México
Contemporary Hispanic Market , Santa Fe New México
Mexican Cultural institute Gallery, San Bernardino California.
Mexican Cultural institute Gallery, Los Angeles California.
Community Convention Center, Santa Fe New Mexico.
MCAU Gallery, Los Ángeles California.
Municipal Gallery , Los Angeles California*

Entre muchas otras Galerías.

RIMA ROCIO VILLARREAL

Rima Rocío Villarreal is an indigenous and Filipina artist, originally from Lompoc, CA, now residing in Santa Barbara. She draws, paints, and creates two and three dimensional woolen figurines. Her educational and professional experience has centered on serving children who have undergone trauma and adversity. She has worked in public service and nonprofit organizations throughout the County devoted to healing, stabilization and thriving of the whole family and child. With her art, Rima seeks to honor her ancestry, the natural world, the child spirit, and divinity. Her intent with art and creating as a whole is as a means of self exploration and love, and to bring forth precious particularized energies to serve the collective. Rima has four marvelous children who are the light of her life, and enjoys spiritual pursuits, nature and running.

Rima Rocío Villarreal es una artista indígena y filipina, originaria de Lompoc, California, y ahora residente en Santa Bárbara. Ella dibuja, pinta y crea figurillas de lana en dos y tres dimensiones. Su experiencia educativa y profesional se ha centrado en servir a niños que han pasado por traumas y adversidades. Ha trabajado en servicios públicos y organizaciones sin fines de lucro en todo el condado dedicadas a la curación, estabilización y prosperidad de toda la familia y el niño. Con su arte, Rima busca honrar su ascendencia, el mundo natural, el espíritu infantil y la divinidad. Su intención con el arte y la creación en su conjunto es como un medio de autoexploración y amor, y para traer energías particulares preciosas para servir al colectivo. Rima tiene cuatro maravillosos hijos que son la luz de su vida, y disfruta de actividades espirituales, la naturaleza y correr.

HELEN GUILLEN YANEZ

My name is Helen Guillen Yanez, I am a freelance illustrator based in both Santa Barbara and San Luis Obispo counties. I was born and raised in Michoacan, Mexico, and proceeded to move to the Central Coast of California at the young age of 12.

As a love letter to my country and culture, my illustrations and art projects revolve around Latino and Mexican culture. My illustrations depict anything showcasing the beauty of the Latino culture, from food to locations and important figures.

My art career has played a major role in connecting me with my community, non-profits, and individuals working for a better society. Although my culture is the muse for my art, hardworking individuals in the community are my greatest inspiration.

Mi nombre es Helen Guillen Yáñez, soy ilustradora independiente con base en los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo. Nací y crecí en Michoacán, México, y luego me mudé a la Costa Central de California a la temprana edad de 12 años.

Como una carta de amor a mi país y cultura, mis ilustraciones y proyectos artísticos giran en torno a la cultura latina y mexicana. Mis ilustraciones representan cualquier cosa que muestre la belleza de la cultura latina, desde comida hasta lugares y figuras importantes.

Mi carrera artística ha desempeñado un papel importante en conectarme con mi comunidad, organizaciones sin fines de lucro y personas que trabajan por una sociedad mejor. Aunque mi cultura es la musa de mi arte, las personas trabajadoras de la comunidad son mi mayor inspiración.

RAFAEL PEREA DE LA CABADA

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.

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

Perea obtuvo un título de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en la Ciudad de México y luego obtuvo su Maestría en Bellas Artes de la Universidad de California, Santa Bárbara. Ha expuesto en muchas galerías y museos del sur de California, incluyendo el Museo de Arte de Santa Bárbara, el Foro de Artes Contemporáneas, el Museo de Arte Westmont Ridley-Tree, el Centro de Artes The Armory en Pasadena y la Galería Hunsaker-Schlesinger en Santa Mónica. También ha mostrado su trabajo 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 Bellas Artes del Santa Barbara City College y ha sido un 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 junto al diseñador Richard Irvine en el Proyecto de Mejora Peatonal de West Beach para la Ciudad de Santa Bárbara, y es el Director Artístico Fundador de The Animal Museum en Los Ángeles.

DR. JENNIE LUNA

Dr. Jennie Luna was born and raised in East San José, California. Granddaughter/daughter of migrant farm workers and cannery workers, she is first in her family to attend and graduate college. She received her undergraduate degree in Chicana/o Studies and Mass Communications from U.C. Berkeley, a Master's in Education from Teachers College, Columbia University, and an M.A. and Ph.D. in Native American Studies from U.C. Davis. She is currently an Associate Professor in Chicana/o Studies at California State University, Channel Islands.

Dr. Luna's research focuses on the contemporary history and diaspora of Danza Mexica/Azteca tradition and its impact on Xicana Indígena identity, culture, and spirituality. As a danzactivist-scholar, Dr. Luna incorporates Nahuatl language study, decolonial scholarship, Indigeneity, Xicana spiritualities, traditional birthing methods, reproductive justice, and Indigenous food and healing practices. Her piece, entitled, "La Tradición Conchera: The Historical Process of Danza and Catholicism," published in *Diálogo: Center for Latino Research*, DePaul University in Chicago was awarded the 2014 Antonia I. Castañeda Prize of the National Association for Chicana and Chicano Studies. She has authored chapters in the following books: *Voices from the Ancestors: Xicanx and Latinx Spiritual Expressions and Healing Practices* and *Decolonizing Latinx Masculinities*, both published out of The University of Arizona Press. She has been a danzante for over thirty-five years and is the co-founder of Cetiliztli Nauhcampa Danza circle in New York City and Ventura, California.

La Dra. Jennie Luna nació y creció en el este de San José, California. Nieta/hija de trabajadores agrícolas migrantes y trabajadores de conservas, es la primera de su familia en asistir y graduarse de la universidad. Obtuvo su licenciatura en Estudios Chicana/o y Comunicaciones Masivas de la U.C. Berkeley, una Maestría en Educación de Teachers College, Universidad de Columbia, y una Maestría y Doctorado en Estudios de los Nativos Americanos de la U.C. Davis. Actualmente es Profesora Asociada en Estudios Chicana/o en la Universidad Estatal de California, Channel Islands.

*La investigación de la Dra. Luna se centra en la historia contemporánea y la diáspora de la tradición de Danza Mexica/Azteca y su impacto en la identidad, cultura y espiritualidad Xicana Indígena. Como danzactivista-investigadora, la Dra. Luna incorpora el estudio del idioma náhuatl, la beca decolonial, la indigenidad, las espiritualidades Xicanas, los métodos de parto tradicionales, la justicia reproductiva y las prácticas alimentarias y de curación indígenas. Su trabajo, titulado "La Tradición Conchera: El Proceso Histórico de Danza y Catolicismo", publicado en *Diálogo: Centro de Investigación Latino*, DePaul University en Chicago, recibió el Premio Antonia I. Castañeda 2014 de la Asociación Nacional para Estudios Chicana y Chicano. Ha escrito capítulos en los siguientes libros: *Voces de los Ancestros: Expresiones Espirituales y Prácticas de Curación Xicanx y Latinx* y *Descolonizando las Masculinidades Latinx*, ambos publicados por The University of Arizona Press. Ha sido danzante durante más de treinta y cinco años y es co-fundadora del círculo de Danza Cetiliztli Nauhcampa en la ciudad de Nueva York y Ventura, California.*

