

PERRO MUNDO | RAW WORLD

Portfolio 2020

Talleres y Artistas participantes / Participating Studios and artists

Arceo Press and Studio. Rene H. Arceo, Juan de Dios Mora / **Coronado Print Studio.** Pepe Coronado, René de los Santos / **El Nopal Press.** Francesco Siqueiros, Malaquías Montoya / **Mono Gráfico Colectivo.** Victor Rosas, Nguyen Ly, Don Newton / **Pájaro Editions.** Juan R. Fuentes **Poli Marichal Studio.** Poli Marichal / **Riomar Studio.** Ramiro Rodriguez, Laurie Rousseau, Joseph Segura, Rachel Welling / **Sfernandez Press & Taller.** Sandra C. Fernández, Paloma Oberg / **Self Help Graphics and Art.** Dalila Mendez, Phumelele Tshabalala / **Serie Project.** Ashley Mireles / **TANA (Taller Arte del Nuevo Amanecer).** José Arenas / **Taller Boricua.** Minerva González-Suvidad, James Cuebas

Portfolio Coordinator: Marianne Sadowski

Talleres y Artistas Participantes

ARCEO PRESS AND STUDIO

Rene H. Arceo

René Arceo (n. Michoacán, México) es un grabador y un trabajador cultural que construye puentes que conectan a artistas e instituciones artísticas para fomentar el grabado. Cofundó la Galería Ink Works (1984) y el Taller Mexicano de Grabado (1990). En 2005 fundó Arceo Press para promover los intercambios internacionales de grabado a través de la creación de carpetas impresas donde los artistas colaboran y buscan oportunidades de exposición en el extranjero.

René ha expuesto en Polonia, México, España, Nicaragua, Canadá, Francia, Italia y Estados Unidos. Recibió varios premios, incluyendo dos Governor's International Exchange Program del Illinois Arts Council para viajar, dar conferencias y exponer en Lublin, Polonia (2002) y en París, Francia (2006). Recibió la Beca de Residencia de Arte Chicago-Lucerna para viajar y producir trabajo en Lucerna, Suiza (2018).

Pompous Fool

Linóleo / 11 x 15" / 2019

Este grabado aborda la naturaleza explosiva e ilógica de una figura caricaturesca inflada, que representa el actual presidente. Su gran boca produce mentira tras mentira y los concedores estiman que hasta hoy ha vociferado más de 10,000 mentiras. La cabeza en forma de globo agigantado está siendo confrontada por un joven milenio. El joven representa la pureza y la energía espiritual positiva de la generación más joven en nuestra sociedad; encarnado en un curandero. El joven está bajo la influencia del peyote y está en proceso de realizar una cura para enderezar la frágil y vulnerable cabeza de globo, con su poderoso aliento. El poder sanador de sus ancestros proviene del centro de su ser a través de su boca, y toma la forma de una cara humana.

Juan de Dios Mora

Juan de Dios Mora es un grabador, pintor y maestro de arte. Actualmente es catedrático de la Universidad de Texas en San Antonio. Ha exhibido su arte en Texas, así como en varias exposiciones en museos y galerías nacionales e internacionales (como México y Japón).

La Criatura

Linóleo / 11 x 15" / 2019

La criatura que contiene rasgos de perro es una representación de la conciencia psicológica y moral en cuanto al uso de armas. El hocico es forzado a abrirse forzando a revelar el lado impulsivo de la violencia. Las balas en el hocico representa la abundancia y el acceso a las armas y municiones. La iconografía del billete de a dólar alude a la ganancia de venta de armas son la prioridad poniendo a un lado la seguridad de los civiles. El uso de la rabia como concepto refleja el lado agresivo de la infección y así exponiendo el violento acto de usar armas. Como metáfora, dicha infección también puede afectar la mentalidad de la persona en sus propios motivos de político hacia la religión y raza.

CORONADO PRINT STUDIO

Pepe Coronado

(n. República Dominicana) M.F.A. del Maryland Institute College of Art en Baltimore. Fundador de Coronado Print Studio, Austin, Texas y en El Barrio, New York City, un espacio de colaboración entre artistas, principalmente descendientes del Caribe. Miembro fundador del colectivo *Dominican York Proyecto GRAFICA*. Fue maestro grabador para Pyramid Atlantic, Maryland; el Hand Print Workshop International, Virginia; y Serie Print Project en Austin, Texas. Muestra su trabajo en exhibiciones de la colección del Coronado Print Studio a nivel nacional e internacional.

Su trabajo se basa en un interés en expresar formas en las que se manifiestan algunas problemáticas. Fronteras, límites y eventos históricos que tienen efectos en la situación actual y la relación entre República Dominicana, Haití y Estados Unidos.

Country for All/ País para todos

Serigrafía / 11 x 15" / 2019

El ambiente político de hoy refleja la realidad de este país. Las palabras en este grabado reflejan las experiencias de las personas en esta sociedad. Estas no son experiencias nuevas, sino un reforzamiento de la historia de este país y de cómo se fundó.

Rene de los Santos

René de los Santos es un pintor y grabador autodidacta nacido y criado en Santiago, República Dominicana. Después de llegar a Nueva York en 1980, De Los Santos toma la decisión de exiliarse de su patria. Este alejamiento intencional de sus raíces le permitió asumir una nueva perspectiva hacia el cambio social y le ayudó a dar vida a sus personajes e ideas en la diáspora de la cultura Caribeña-Americana. Sus obras han mostrado una alineación con su apreciación del feminismo, el humanismo y sus filosofías personales de sentimientos espirituales y simbólicos.

De Los Santos ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. De los Santos es miembro del Proyecto Dominicano-Yorquino de Grafica (DYPG), the DYPG Momentum at Manhattan Graphics Center, New York; Here and There at Barnard College in New York and at the University of California-Washington Center, Washington, DC; Gráfica de la República Dominicana, curated by Graciela Kartofel in Celaya, Guanajuato, Mexico. El trabajo de De Los Santos también es parte de la colección del Smithsonian American Art Museo y del Museo del Barrio.

Libertad abrumada

Linóleo, Serigrafía / 11 x 15" / 2019

Me estremecí cuando escuché el título de este portafolio. Lo primero que vino a mi mente fue el título de un libro que leí, llamado "La ciudad y los perros" de Mario Vargas Llosa. La historia cuenta sobre la brutalidad ejercida hacia un grupo de estudiantes de un colegio militar en Lima, mostrando que tan corruptas y violentas pueden llegar a ser las personas. También recordé una publicación que vi en Facebook. La foto mostraba un soldado apuntándole a un niño con su arma. Me hizo pensar que tan poco sentido tenían las guerras, y preguntarme cómo la gente podía despreciar la vida ajena, y promover el odio y la violencia con tanta facilidad. Es algo que me molestaba y de lo que quería hablar.

Usando Photoshop creé un montaje con varias fotos que encontré en internet para semejar aquella imagen que vi en Facebook. Le dí al soldado la cabeza de un perro para jugar con el título del portafolio y comparar sus acciones con las de una bestia salvaje. La estatua de la Libertad representa un símbolo universal de la paz que reside en mi ciudad, Nueva York. En este grabado, la estatua cubre su rostro en forma de vergüenza y angustia por lo que está presenciando. A su alrededor, se encuentran nubes negras que simbolizan tiempos apocalípticos.

EL NOPAL PRESS

Francesco X. Siqueiros

Francesco X. Siqueiros se graduó de la Universidad de California, Berkeley con una Licenciatura en Psicología en 1973, y de la Sorbonne, París en 1974 con una diploma en Artes Plásticas. En 1983 regresó a California a especializarse en litografía en la Universidad de California, Santa Cruz.

En 1990, fundó El Nopal Press que continúa con éxito en el centro de Los Angeles, California. El concepto primordial de El Nopal Press es de subrayar la producción heterogénea de cultura y cuestionar la perspectiva hegemónica de la cultura dominante.

Las impresiones del archivo están en varias colecciones públicas incluyendo: Museum of Modern Art, New York, Brooklyn Museum, Smithsonian American Art Museum, Los Angeles County Museum of Art, Grunwald Art Center for the Graphic Arts, Getty Research Institute, Mexican Art Museum, Chicago, Museo de la Estampa, Ciudad de México, Instituto de Arte Gráfico de Oaxaca, entre otras.

Factor X

Litografía / 11" x 15" / 2019

Un momento irónico de la vida propiciado por una situación normal que se convierte en una condición de adversidad. El Factor X es esa idea que explica de dónde vienen situaciones no esperadas, similar a como alguien invade nuestro espacio sin advertencia. El Factor X podría ser los negocios no terminados, ese lugar de la insistencia que finalmente logra penetrar la conciencia.

Malaquías Montoya

Malaquías Montoya, profesor emérito de UC Davis es considerado por los historiadores como uno de los fundadores del movimiento de la serigrafía social en el área de San Francisco en los años 60. Ha sido catedrático en numerosas universidades incluyendo Stanford, UC Berkeley, the California College of Art, Universidad de Notre Dame, y Universidad de Texas en San Antonio. La distinguida expresión visual de Montoya es un arte de protesta, representando la resistencia y la fuerza de la humanidad en cara de la injusticia, así como la necesidad de la unión ante la lucha. Montoya es co-fundador y maestro del Taller Arte del Nuevo Amanecer, un centro comunitario de arte en Woodland. En 2011, el Centro de Estudios Chicanos de UCLA publicó una monografía sobre su vida y su arte.

Familias sin futuro

Litografía / 11"x 15" / 2019

Esta imagen de una madre con un niño simboliza las dificultades que enfrentan las familias en la frontera. A causa de nuestra presencia imperialista en otros países, creamos las condiciones para que la gente huya de su patria en busca de una mejor vida. En esta trayectoria, la gente enfrenta humillaciones y castigos, a tal grado que el ser humano da vergüenza.

MONO GRAFICO COLECTIVO

Nguyen Ly

Soy un artista visual multimedia y educador del arte especializado en una amplia gama de técnicas de impresión (incluyendo punta seca y colografía) así como dibujo, escultura y collage. Mis grabados, dibujos, esculturas y demás trabajos han sido exhibidos en California, así como en exposiciones nacionales e internacionales, como Springfield, Missouri y Guadalajara, México.

Nací en Saigón y crecí en Los Angeles, California. Soy miembro de una colectiva de grabado multicultural, Mono Gráfico Colectivo. Como resultado, estoy especialmente en sintonía con la mezcla cultural que hace que mi ciudad natal adoptada de Los Angeles sea tan rica, y con las presiones a las que se enfrentan tantos estadounidenses de primera y segunda generación.

Don Newton

Desde principios de la década de 1960, periodista (Revista De Vida, Libros De tiempo-Vida) y activista político (contra la guerra en Vietnam y más reciente contra guerras en Irak y Afganistán).

- Ha creado poemas ilustrados y pintado murales en la ciudad de Nueva York.
- En 1967, llegó a Los Angeles como organizador de la organización estudiantes para una sociedad democrática (SDS- Students for a Democratic Society).
- Trabajó como maquinista durante 35 años en varias fábricas en todo el condado de Los Angeles
- Ha creado folletos y carteles para muchas acciones y campañas.
- En 1995, auto-publicó The Beginning of the World (El comienzo del mundo), un libro de poemas e imágenes sobre el pueblo Gabrielino (Tongva) del condado de Los Angeles.
- Ha expuesto sus pinturas y grabados en diversas galerías y centros culturales como Rock Rose Gallery, Eagle Rock Cultural Center, Instituto Cultural Mexicano, Avenue 50 Studio, Arroyo Arts Collective.
- Ha sido co-anfitrión de recitales de poesía mensuales en Avenue 50 Studio (Highland Park); Arroyo Books (Highland Park); Aztlán Center (Lincoln Heights); Galería Rock Rose (Cypress Park).
- Miembro del colectivo de impresión Mono Gráfico Colectivo, anteriormente Los de Abajo
- Printmaking Collective en Self Help Graphics, este de Los Angeles, y en SPARC, Venice, CA

Donde estamos ahora

Linóleo / 11" x 15" / 2019

Aquí en un mundo nocturno
Cuajado en mezcla de Agudas
sensaciones –

Nariz picando, lengua
arrugando Forzando
perros a ladrar, a
gruñir... Olor de
satélites rizando en
pitidas Ahí más arriba
de la Vía Láctea Onde
zumban reactores
bravos, Esta tierra
calada en la de luna,
Extranjeros perros se
oyen a lejos, Y aqui en
nuestro canon,
Coyotes invisibles
dando ganidos,
Burlando de
nosotros...

Mientras tanto en
mares surgiendo
Ciudades
transformados en
islas, Gente abrazado
y bien agarrados,
Plantados,
escuchando a música
Cayendo a raudales
desde el cielo,
Y un científico
agachando encima de
Su experimento
dividido por
Perros con hambrientos
doctorados,
Hambrientos por
kibbles & bits, Aullando
hacia las estrellas...

Victor Rosas

Víctor Rosas nació en Xalapa, Veracruz, México. Es un impresor autodidacta. Mi trabajo explora los materiales que me permiten descubrir formas, texturas y colores. En mi práctica, me interesa la forma en que nos comportamos. Lo uso en mi trabajo como una forma de hacer preguntas al respecto.

Nostalgia

Linóleo / 11" x 15" / 2019

La conducta humana de la sociedad en la que vivimos es el reflejo de nuestro estado psicológico.

PÁJARO EDITIONS

Juan R. Fuentes

Juan R. Fuentes es graduado de la Universidad Estatal de San Francisco. Ha enseñado en el Mission Campus/City College SF, el California College of the Arts, Oakland CA y fue profesor visitante en el departamento de impresión del Instituto de Arte de San Francisco. Juan también fue director de Misión Gráfica en el Centro Cultural de La Misión para las Artes Latinas. Inspirado por el Movimiento Chicano y los mentores Rupert García y Malaquías Montoya, Juan ha dedicado su arte como activista cultural a apoyar y ser parte de un movimiento global para el cambio social. Sus carteles de serigrafía y relieve han abordado muchas cuestiones relacionadas con comunidades de color, justicia social, racismo y luchas internacionales por la liberación.

El estudio de Juan, Pájaro Editions, forma parte del Consejo Gráfico Nacional, un colectivo de estudios de impresión chicano/latino. Sus grabados y carteles residen en varias instituciones y museos, incluyendo, el Museo Mexicano de San Francisco, el Museo Nacional de Arte Americano en el Instituto Smithsonian en Washington D.C., el Museo de Bellas Artes de San Francisco, la Biblioteca del Congreso, el Centro para el Estudio de la Gráfica Política en Los Angeles y CEMA, los Archivos Étnicos y Multiculturales de California, Universidad de Santa Bárbara. CEMA también ha creado un archivo personal para sus obras. El arte de Juan ha sido exhibido a nivel local, nacional e internacional.

El Danzante

Linóleo/serigrafía / 11 x 15" / 2019

Un bailarín cruza la frontera y es inmediatamente arrestado por la policía fronteriza o ICE, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

El Danzante es arrestado por dos oficiales; uno con la cabeza de un cerdo y el otro con la cabeza cubierta por un paño blanco encapuchado y un perro feroz está siendo retenido, pero listo para atacar. De alguna manera, el Danzante se ha encontrado en el lado estadounidense de la frontera.

De repente, el Danzante despierta de su sueño de pesadilla. ¿Es este el terror que enfrenta nuestra gente al buscar una vida mejor? ¿Es esto lo que nos espera en la frontera? Mi hermana entra en la habitación para decirme que el desayuno está listo, antes de salir a visitar a los parientes en Chihuahua.

POLI MARICHAL STUDIO

Poli Marichal

Poli Marichal es una artista visual, cineasta y educadora de arte. Después de residir por treinta años en Los Ángeles, CA, Marichal recientemente volvió a su tierra natal para radicar su estudio en San Juan, Puerto Rico. Marichal ha vivido en Barcelona, Londres, Boston y LA, y ha viajado extensamente, lo cual ha influenciado grandemente su visión de mundo y su obra. Sus grabados, pinturas y películas experimentales y documentales responden a la crisis ambiental, social, política y existencialista actual, vista a través de un estilo expresionista y subjetivo. Su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas.

Llanto por Amazonia

Xilografía / 11" x 15" / 2019

Amazonia, no gritas, pero tu voz retumba en mis raíces laceradas.

Amazonia, no lloras, pero la lluvia que cala mis huesos trae vestigios de tu llanto.

Amazonia, no maldices, pero mi piel arde con tu rugido de fuego,

humo y cenizas. Amazonia, un rumor de muerte y silencio aturde al viento,

que te atraviesa enmudecido. Amazonia, eres Tierra. Yo soy de la tierra.

Si te hieren, sangro. Si te matan, muero.

RIOMAR STUDIO

Ramiro Rodriguez

Ramiro Rodríguez es hijo de inmigrantes mexicanos que se asentaron en el sudoeste de Michigan. La experiencia de crecer en una familia grande en el Medio Oeste alimenta el imaginario de sus pinturas y grabados. El proceso de observar, crear y presentar le ayuda a encontrar y definir su lugar en el mundo. Al seguir este proceso de espera, le ayuda conectar el microcosmos de su familia al macrocosmos de la familia humana. Rodríguez recibió su título de maestría en pintura en la Universidad de Cincinnati y actualmente vive en South Bend, Indiana, donde trabaja como Coordinador de Exposiciones del Museo Snite en la Universidad de Notre Dame.

Laurie Rousseau

Laurie Rousseau nació en Sault Ste. Marie, Michigan. Recibió su B.F.A. en Kendall en la Facultad de Arte y Diseño en Grand Rapids, Michigan y su M.F.A. en dibujo en la Universidad de Cincinnati, Ohio. Actualmente enseña arte a niños en la Escuela Montessori del Buen Pastor y crea su trabajo en Taylor Street Art Studio en South Bend, Indiana. Su enfoque está en el arte figurativo y botánico, utilizando los medios de dibujo, grabado, fotocopias y collage. Está interesada en la ecología y su trabajo actual se centra en la forma humana y sentimientos acerca de conectarse, sanar y transformar el mundo.

Ladrones de Niños

Linóleo / 11"x15" / 2019

Aproximadamente 70,000 niños fueron retenidos en campos de detención de los Estados Unidos en 2019. Niños separados de sus padres y familiares. Estos niños en sus años de formación han sido sometidos a condiciones de vida inhumanas, abuso sexual y otros traumas que permanecerán con ellos, emocional y físicamente, en su vida adulta. Una generación traumatizada de por vida. ¿Qué depara el futuro para estos seres cuya infancia ha sido robada por un gobierno quebrantado?

Jose Segura

El maestro impresor, Joseph Segura, ha dedicado su vida al aprendizaje colaborativo, a la creación del arte y la enseñanza. Recibió su maestría en pintura y certificado de maestro impresor del Tamarind Institute en Nuevo México. Trabajó como maestro impresor para la Universidad Estatal de Arizona en el centro de investigación gráfica enfatizando la búsqueda y exploración colaborativa en el grabado. En 1981, creó la compañía editorial Segura como un lugar que proporcione oportunidades creativas para artistas poco representados y minoritarios. En 2012, la Universidad de Notre Dame compró la compañía editorial Segura y trasladó el estudio de Arte Segura a South Bend, Indiana.

Rachel Welling

Rachel Welling recibió su licenciatura en historia del arte y BFA en pintura de la Universidad de Indiana y su MFA de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania en Filadelfia. Ella considera su trabajo similar a la historia oral: dar voz a sus experiencias. Las historias personales y las de su familia y amigos (algunos imaginarios), la inspiran a esforzarse por una comprensión más profunda de lo que está oculto.

Hacer arte es hacer que la vida sea sagrada. Ella practica esto a través del dibujo, la pintura, impresión, costura, instalación y rendimiento en la calle. Welling enseña lecciones de arte en Taylor Street Art Studios en South Bend, Indiana. Ha enseñado en el Hyde Park Art Center en Chicago, Creative Minds Alternative School en Eugene, OR y la Universidad de Notre Dame en el sur Bend, IN.

Checkmate/Jaquemate

Linóleo / 11" x 15" / 2019

Hay un renovado interés en los juegos de mesa para la generación más joven. En general, ahora son y siempre han sido sobre dominación. Uno de los juegos de mesa más antiguos de la historia occidental es el juego de ajedrez. Ahora somos parte de un momento histórico en el que los partidos políticos en la vida real están jugando este juego de dominación.

Sandra C. Fernández

Es una artista ecuatoriana-americana cuyo trabajo explora temas de herencia cultural, género y migración. Ha sido profesora universitaria en varias universidades en los Estados Unidos durante más de 22 años; ha tenido numerosas exhibiciones individuales y colectivas en los EEUU, Canadá, México, Ecuador, Argentina, Italia, España, Palestina, Qatar, Emiratos Arabes Unidos, Japón, e Indonesia; ha ganado varios becas y premios incluyendo el The New York Foundation for the Arts. Su obra está representada en colecciones importantes como el Smithsonian American Art Museum, el MOMA Franklin Furnace Collection, The Artist Printmaker Research Collection en el Museo de Texas Tech University en Lubbock TX, The Nettie Lee Benson Latin American collection, el San Antonio Museum of Art (SAMA) en TX, y la Biblioteque Nationale en France, para nombrar unas pocas. Su trabajo ha sido publicado y evaluado extensamente. Ella es la fundadora y propietaria de sfernandez Prensa y Taller y vive y mantiene su práctica artística en Nueva Jersey. Actualmente es la Directora Ejecutiva de Consejo Grafico Nacional.

Confía (Believe)

Serigrafía, impresión digital y gofrado / 11" x 15" / 2019

Hasta el día de hoy, continuamos presenciando y experimentando los horrores del género humano. La humanidad es cruel y desde el inicio de los tiempos ha hecho todo lo posible para perjudicar, destruir y aniquilar el mundo en que vivimos. Sin embargo y a pesar de todo, siempre han existido aquellos que han contrarrestado esta ecuación. La humanidad también puede ser benigna, compasiva y apacible. A pesar de todas las cosas negativas que enfrentamos todos los días, existe esperanza. Y debido a esa esperanza y al buen corazón de muchos seres humanos, este planeta todavía existe y continuará prosperando. Tengo fé en que las generaciones futuras lucharán por el bienestar de este mundo y pondrán el amor al prójimo por encima de todo!

Paloma Oberg

Palén Obesa [Paloma Leida Natividad Obergh Santos] es una artista visual que trabaja y vive en el Bronx, Nueva York. Recibió su BFA en pintura y dibujo, con una concentración en historia del arte en SUNY Purchase College en 2017. Obesa nació originalmente en Santo Domingo, República Dominicana y emigró a los Estados Unidos a la edad de quince años.

A través de su práctica, Obesa ha estado explorando múltiples temas que pueden ser controvertidos, siniestros o demasiado complejos para discutir. Al hacerlo, espera abrir conversaciones más amplias y menos sesgadas sobre ellas. Algunos de estos temas incluyen la feminidad y lo que significa ser mujer, el adultocentrismo y sus efectos negativos en los niños, y la educación a través del arte para estudiantes visuales. Al abordar el patriotismo y la identidad cultural, también comenta sobre la sociedad híbrida de inmigrantes que luchan contra la asimilación cultural, la adquisición de un nuevo lenguaje y el racismo. El trabajo de Obesa se ha exhibido en múltiples lugares a través de Nueva York, incluyendo el Bronx Library Center--donde fue anfitriona de su primera exposición individual-- la Fundación Nathan Cummings, Mount Vernon Hotel Museum & Garden, HACO NYC y Gitler & Gallery.

Fght

Grabado / 11" x 15" / 2019

Fght comenta sobre la batalla sin fin entre el hombre y la naturaleza. Como especies intelectualmente superiores, no estamos protegiendo la flora y la fauna de este mundo. Podemos presenciar nuestras acciones, o la falta de ellas, a través de las recientes catástrofes que están pasando en todo el mundo, como los incendios del Amazonas, el huracán María y los casquetes polares derritiéndose, entre otros.

En esta pieza, dos figuras luchan hasta la muerte en medio de un bosque. La espada representa los avances tecnológicos que nos ayudaron a sobrevivir y dominar la naturaleza, mientras que la bestia sirve como una metáfora de cómo la naturaleza se defiende para recuperar su estabilidad. Ambas figuras se han lastimado mutuamente mientras sus cuerpos dibujan un círculo. Esto hace referencia a una rueda kármica de la vida que narra que si lastimas a la naturaleza, al final, te estás lastimando a ti mismo.

Es una realidad dura que algunas personas han optado por no creer. Las figuras de poder hacen poco o nada para salvar el único hogar que tenemos. Cada año, los desastres naturales son más poderosos y destructivos, y somos los únicos responsables de alterar la armonía del mundo.

Dalila Mendez

Dalila Paola Méndez es una artista indígena queer de primera generación. Combinando narrativas ancestrales y modernas, investiga las conexiones indígenas como una forma de reinterpretar y navegar por los problemas que enfrentan las comunidades de color. A través de la pintura, el grabado, la fotografía y los murales, narra visualmente historias de resiliencia, ancianos, Latinx, Igbtq, matriarcas y el medio ambiente. Su trabajo está influenciado por la línea matriarcal de sabiduría y conocimiento de su abuela. Actualmente está trabajando en una serie de Huipiles que representan diferentes narrativas contemporáneas de justicia social.

Tejiendo Historias de Resistencia

Serigrafía / 11 x 15" / 2019

Este huipil es una historia tejida acerca de la determinación y resiliencia de los migrantes centroamericanos que caminan miles de millas con la esperanza de una vida mejor para ellos, sus familias y sus hijos. Construyendo nuevas historias tejidas buscando el asilo, se enfrentan igualmente a las realidades de violencia, imperialismo y colonialismo. Este huipil conmemora a todos aquellos que arriesgan todo por una mejor vida. Es una historia tejida de resiliencia, determinación y libertad.

Phumelele Tshabalala

Phumelele es un artista sudafricano interdisciplinario, que crea grabados figurativos socio-reflexivos, dibujos y obras de medios mixtos que se preocupan principalmente por la condición humana. Representa encuentros con personas en momentos y lugares específicos de nuestra sociedad. Está influenciado por un linaje de artistas como Kathe Kollwitz, William Kentridge y Leopoldo Méndez que utilizan el arte para narrar la vida cotidiana o el arte como arma para combatir las atrocidades injustas de nuestros tiempos.

Es uno de los artistas contemporáneos que producen obras de arte que tienen como objetivo reconstruir, reafirmar, redefinir y referirse a una nueva identidad cultural colectiva. Utiliza el cuerpo como un sitio de expresión y resistencia; donde en la obra el cuerpo humano es un significativo y marcador. Un significativo profundamente arraigado en reflejar narrativas socioeconómicas vinculadas a las alegrías y conmociones de la vida cotidiana, aspectos de la migración y la inmigración; y las injusticias de la desigualdad raza/género.

Bridging the Borders

Xilografía / 11 x 15" / 2019

Para el portafolio Perro Mundo, creé Bridging the Borders; una impresión de xilografía de dos colores, impresa en tintas a base de aceite negro y rojo sobre papel Fabriano blanco. Cada impresión tiene una figura central, con figuras en movimiento en el fondo. Esta imagen refleja una escena que presencié en uno de mis espacios favoritos en el centro de Los Angeles. El proceso de creación de esta impresión comenzó con bocetos compositivos grabados a partir de fotografías que he tomado, encontrado imágenes recopiladas de periódicos, revistas y en línea.

Representado en este grabado es un saxofonista extremadamente talentoso que he encontrado en el distrito de la moda en DTLA. La ropa en su espalda y el saxofón son las únicas cosas que este hombre posee. Toca con alegría este instrumento para nosotros a medida que pasamos. A través de su juego construye un puente entre él y nosotros; presentándonos a su mundo. Este es un mundo o experiencia que a menudo contempló cómo un inmigrante esperanzador que se encuentra con otros, como él en las calles, autobuses y trenes. En este momento vi cómo nos transformaban sus melodías. Personas como él viven con valentía sus vidas navegando con fuerza las experiencias crudas a menudo desafiantes de su vida diaria, independientemente de si sus vasijas terrenales les permiten o no. A menudo me desafían por su valor y fuerza. Me enseñan humildad, me inspiran y son hermosos espejos. Esta obra es creada para honrarlos y reflexionar deliberadamente sobre nuestros tiempos. Estoy comprometido y dedicado a ir más allá de meras cuestiones formales de hacer arte. Al crear obras de arte, apunto directamente al corazón de quién soy. ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Y qué puede hacer o decir para marcar la diferencia? Creo firmemente en el arte que no es sólo una expresión de satisfacción individual, sin embargo, un arte conceptual/ técnicamente beligerante y educativo para todos.

SERIE PROJECT

Ashley Mireles

Ashley Mireles es una artista y artista pública cuya obra ha sido expuesta a nivel nacional. Produce dibujos, grabados y murales para consumo público. Empleando tanto el homenaje como la crítica social, además del humor, ella utiliza un estilo ilustrativo para hacer referencia a historias populares y así explorar cuestiones de cultura, roles de género y la condición humana. Las obras de arte de Mireles forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Arte Mexicano, el Museo Mexic-Arte, el Museo de Arte Zuckerman, la Colección de Impresos de la Texas Christian University, la Ciudad de San Antonio y las Colecciones Especiales de las Bibliotecas de la Universidad de Texas. Su trabajo ha sido publicado en The American Statesman, Huffington Post y Mitú.

La serpiente, el conejo y el coyote

Serigrafía / 11" x 15" / 2019

Esta serigrafía funciona como un recordatorio visual al espectador sobre la moralidad. Señalando el nombre de cada animal para identificarlo claramente, la representación hace referencia a una historia contada por generaciones, que expresa la necesidad de tener cuidado, ya sea que tengas una voluntad inherente de ayudar a otros o te consideres imposible de engañar.

TANA (TALLER ARTE DEL NUEVO AMANECER)

Jose Arenas

El artista californiano José Arenas crea obras que exploran identidades duales, rituales personales, migración y los sentimientos de desplazamiento que se producen al crecer en dos países. Arenas recibió un BFA en Pintura del Instituto de Arte de San Francisco (1995) y un MFA de UC Davis (2000). Su obra de arte ha sido exhibida en los Estados Unidos en galerías que incluyen San Francisco, Albuquerque, Chicago, Miami y Nueva York. Exposiciones recientes incluyen "A Place in Mind", Pence Gallery, Davis, CA; "Sojourn", SBCC, Albuquerque NM, y "Pleased to Meet You", Parlour Gallery, Asbury Park, NJ.

Arenas es Director Asociado y Curador de Taller Arte del Nuevo Amanecer, un programa de serigrafía basado en la comunidad que opera como una extensión del programa de Serigrafía de Estudios UC Davis Chicana/o en Woodland, CA. También enseña el curso Taller de Muralismo Mexicano y Chicano y la clase de Serigrafía en el Departamento de Estudios Chicana/o en UC Davis.

Cuidado con los lobos

Serigrafía / 11" x 15" / 2019

Mi interpretación de "Perro Mundo" se centra en la idea de inocencia, inocencia perdida y la esperanza necesaria para navegar los problemas sociales, ambientales y políticos que afectan nuestras vidas. La composición representa dos lobos parcialmente ocultos sobre una sola oveja. Lo que resulta simbólicamente es una tensión relacionada con el bien y el mal, la inocencia y culpabilidad, y muchas otras asociaciones emblemáticas.

TALLER BORICUA

Minerva González-Suvidad

Minerva González-Suvidad es una artista visual, emprendedora, educadora y promotora cultural en Puerto Rico y Nueva York. Cuando más tarde comenzó a crear artesanías, particularmente joyas artesanales nativas y diseños florales, se afilió como artesana del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Minerva fue cofundadora de la Galería Campeche en el Viejo San Juan (1970-1975) y del estudio de diseño de joyería 200 (1975-1980). En enero de 2016, Minerva co-fundó el grupo 7 Women in Movement on Movement.

En Nueva York, Minerva estudió educación artística en el City College de la City University de Nueva York, donde obtuvo un B.F.A. Cum Laude en 1998. Enseñó pintura, dibujo, escultura e historia del arte en escuelas públicas. Minerva es actualmente una impresora afiliada al Taller de Impresión Rafael Tufiño.

Extinción humana

Linóleo / 11" x 15" / 2019

Tras analizar el tema propuesto por "Perro Mundo" pensé en desastres, y en el mundo en caos. Por ejemplo, lo ocurrido en Puerto Rico debido al paso del huracán María. En la isla, hubo destrucción. Y fue en ese momento que comencé a escuchar que las abejas que andaban locas, en busca de néctar,

y no encontraban una sola flor donde posarse para producir miel. Fue entonces cuando me propuse estudiarlas.

Las abejas, además de ofrecernos la dulce miel, forman parte importante del planeta y todo el medio ambiente. Ellas son el pilar básico del ecosistema, pues se encargan de polinizar todas y cada una de las flores, pero algunas están en peligro de extinción al no tener a nadie que las cuide. Como detalla un estudio realizado por IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). junto con STEP (Estado y Tendencia de Polinizadores en Europa), concluyó que actualmente más del 9% de las abejas salvajes están en peligro de extinción.

Como artista, trabajé duro para desarrollar impresiones que me hablen a mí y a los demás. En este caso en particular, deseo expresar mi visión acerca de la importancia de las abejas. Parte de mi proceso, antes de comenzar el grabado, es leer todo lo que pueda en torno al tema. De esta forma trato de crear conciencia, y generar discusiones que promuevan actos verdaderamente transformadores.

No solo quiero capturar una imagen con mis herramientas, sino con detalles cuidadosos. Quiero impactar a los demás para que se preocupan y cuidan a las abejas. Mi arte no solo habla por mí, también por las indefensas abejas. Reflexionemos un poco, ¿qué pasaría en La Tierra ellas si se extinguieran?

James Cuebas

Nacido en 1958 en la ciudad de Nueva York. Estudió fotografía con Nancy Starrels, cofundadora de Aesthetic Realism foundation en la ciudad de Nueva York. Estudió Arte y Comunicaciones en la Universidad de Long Island y grabado en el Lower East Side Printshop con Roni Henning. Desde 2016, es miembro del colectivo de artistas en el Rafael Tufiño Printmaking Workshop, cuya directora es Nitza Tufiño.

Protesta contra el Cambio Climático

Serigrafía / 11" x 15" / 2019

Soy parte de un grupo colectivo de artistas que trabajamos en distintas técnicas del grabado y donde discutimos la importancia de la justicia social en nuestras comunidades y en el mundo. Aparte de que el grabado es un objeto de belleza, también se utiliza como una herramienta para protestar en contra de las injusticias en nuestra sociedad.

Participating Studios and artists

ARCEO PRESS AND STUDIO

Rene H. Arceo

René Arceo (b. Michoacán, Mexico) is a printmaker and a cultural worker who builds bridges that connect artists and arts institutions to foster printmaking. He co-founded Galeria Ink Works (1984) and the Taller Mexicano de Grabado (1990). In 2005 he founded Arceo Press to promote international printmaking exchanges through the creation of print portfolios where artists collaborate and seek exhibition opportunities abroad. www.ArceoPress.com

René has exhibited in Poland, Mexico, Spain, Nicaragua, Canada, France, Italy, and the USA. He received several awards including two Governor's International Exchange Program from the Illinois Arts Council to travel, lecture and exhibit in Lublin, Poland (2002) and in Paris, France (2006). He received the Chicago-Lucerne Art Residency Grant to travel and produce work in Lucerne, Switzerland (2018).

Pompous Fool

Linocut / 11' x 15" / 2019

This print about the explosive and illogical nature of an inflated caricature-like figure, that represents the current president. His big mouth produces lies after lies and experts have estimated the number to date to be about 10,000. The oversized balloon head is being dealt with by a millennium boy. The boy represents purity and the spiritual positive energy from our society's youngest generation; embodied in a curandero or spiritual healer. The young man is under the influence of peyote and he is in the process of performing a cure to straighten up the fragile and vulnerable bubble-head, through the powerful breath. The healing power from his ancestors comes from the center of his being via his mouth and taking the shape of a human face.

Juan de Dios Mora

Juan de Dios Mora is a printmaker, painter, and art instructor. He is currently a Senior Lecturer at the University of Texas at San Antonio. He has been part of solo exhibitions across Texas, as well as juried exhibitions in museums and galleries both nationally and internationally (like Mexico and Japan).

The Creature

Linoleum / 11" x 15" / 2019

The creature, which largely has dog features, is a representation of a psychological moral conscious regarding firearms usage. It's forced and opened snout is an indication of impulsive violence. The bullets in its snout represent the abundance and access to guns and ammunition. The dollar bill iconography is there to signify how firearm sales prioritize profits over the safety of civilians. The concept of rabies depicts the aggressive nature of infections, making the already violent act of firearms worst. As a metaphor, such infection can also affect the mental state of the individual, thus impacting motives and political views toward race and religion.

CORONADO PRINT STUDIO

Pepe Coronado

(b. Dominican Republic) M.F.A. from the Maryland Institute College of Art in Baltimore. Founder of Coronado Print Studio, Austin, Texas and in El Barrio New York City a collaborative space with a concentration on print projects with Caribbean descent American artists and founding member of the collective Dominican York Proyecto GRAFICA. Former master printer for Pyramid Atlantic, Maryland; the Hand Print Workshop International, Virginia; and the Serie Print Project in Austin, Texas; visiting artist at Self Help Graphics in Los Angeles. Exhibits his work and the Coronado Print Studio collection nationally and internationally. His work is based on his interest in expressing ways where some issues are manifest. Borders, boundaries and historical events that have effects in the current situation and relationship between the Dominican Republic, Haiti and the United States.

Country for All

Silkscreen / 11' x 15" / 2019

Today's political environment reflects the reality of this country. The words in this print reflect the issues that are experienced by the people in this society. These are not new experiences, but a reinforcement of the history of this country and how it was founded.

Rene de los Santos

René de los Santos is a self-taught painter and printmaker born and raised in Santiago, Dominican Republic. After arriving to New York in 1980, De Los Santos made the decision to exile himself from his motherland. This intentional abstinence from returning to his roots allowed him to take on a new understanding of social change and it helped him bring to life characters and ideas of the Diaspora of the Caribbean American culture. His works have shown an alignment with his appreciation of feminism, humanism and his personal philosophies of spiritual and symbolic sentiments.

De Los Santos has participated in numerous group and solo exhibitions: the DYPG Momentum at Manhattan Graphics Center, New York; Here and There at Barnard College in New York and at the University of California-Washington Center, Washington, DC; Gráfica de la República Dominicana, curated by Graciela Kartofel in Celaya, Guanajuato, Mexico. He is a founding member of the Dominican York Proyecto GRAFICA (DYPG) collective. De Los Santos' work is also part of the Smithsonian American Art Museum and the Museo del Barrio's collections.

Libertad abrumada

Linocut and silkscreen / 11" x 15" / 2019

I trembled when I heard the title of this portfolio. The first thought that came to my mind was the title of a book I read, called "The Time of the Hero" (the original title translates literally as "The City and the Dogs") by Mario Vargas Llosa. The story talks about the brutality exerted towards a group of students from a military school in Lima, showing how corrupt and violent people can be. I also remembered a post I saw on Facebook. The photo showed a soldier pointing to a child with his gun. It made me think how pointless wars were, and wonder how people could despise life and promote hate and violence so easily. It is something that bothered me and that I wanted to talk about.

Using Photoshop I created a montage with several photos I found on the Internet in order to resemble the image I saw on Facebook. I gave the soldier the head of a dog to play with the portfolio title and compare his actions with those of a wild beast. The Statue of Liberty represents a universal symbol of peace that resides in my city, New York. In this print, the statue covers her face to express shame and anguish for what she is witnessing. Around her, there are black clouds symbolizing apocalyptic times.

EL NOPAL PRESS

Francesco X. Siqueiros

Francesco X. Siqueiros graduated from the University of California, Berkeley with a bachelor's degree in Psychology in 1973, and from the Sorbonne in Paris, France, with bachelor's degree in Plastic Arts in 1974. In 1983 he returned to California to do graduate work concentrating in lithography at the University of California, Santa Cruz.

In 1990, he founded El Nopal Press, which continues to thrive today from a studio located in Downtown Los Angeles. The conceptual focus of El Nopal is to underline the heterogeneity of cultural production and to question the hegemony of a dominant cultural perspective. Prints from the archives have been collected by; Museum of Modern Art, New York, Brooklyn Museum, Smithsonian American Art Museum, Los Angeles County Museum of Art, Grunwald Art Center for the Graphic Arts, Getty Research Center of Photography, Mexican Art Museum, Chicago, Museo de la Estampa, Mexico City, Instituto de Arte Gráfico de Oaxaca. among others.

Factor X

Lithograph / 11" x 15" / 2019

An ironic moment in life brought about by a situation of normal perception and then turning into a condition of adversity. The Factor X is that idea that explains situations that are not expected and arrive without notice liken to somebody entering the room as in a home invasion. The Factor X may be unfinished business, that space of persistence for attention that finally breaks through into the present.

Malaquías Montoya

A UC Davis Professor Emeritus, Malaquias Montoya is credited by historians as one of the founders of the social serigraphy movement in the San Francisco Bay Area in the mid- 1960s. He has lectured and taught at numerous colleges and universities including Stanford, UC Berkeley, the California College of Art, the University of Notre Dame, and the University of Texas, San Antonio. Montoya's unique visual expression is an art of protest, depicting the resistance and strength of humanity in the face of injustice and the necessity to unite behind that struggle. Montoya is co-founder of Taller Arte del Nuevo Amanecer, a community-based art center in Woodland, where he continues to teach. In 2011, the UCLA Chicano Studies Research Center published a full-length monograph about Montoya and his work.

Families without a Future

Lithograph / 11"x 15" / 2019

This image of a mother & child symbolizes the hardships that families have to endure at the border. Because of our imperialistic presence in foreign countries we create the conditions that make it necessary for people to flee their homelands in search of a better life. Yet, when people engage in this search they are humiliated and punished to a degree that shames humanity.

MONO GRÁFICO COLECTIVO

Nguyen Ly

I'm a multimedia artist and art educator with expertise in numerous printmaking techniques (including collagraph and drypoint), as well as drawing, sculpture and collage. My prints, drawings, sculptures and other works have been exhibited throughout California and in locales as diverse as Springfield, Missouri, and Guadalajara, Mexico.

I was born in Saigon and raised in Los Angeles, and I am a member of the multicultural printmaking collective Mono Gráfico Colectivo. As a result, I'm especially attuned to the cultural mix that makes my adopted hometown of L.A. so rich – and to the pressures faced by so many first- and second-generation Americans.

Don Newton

From the early 1960s, journalist (Life Magazine, Time-Life Books) and political activist (against war in Vietnam & now wars in Iraq and Afghanistan).

- Created picture-poems and painted murals in New York City.
- In 1967, Don came to Los Angeles as an organizer for SDS (Students for a Democratic Society).
- Worked as a machinist for 35 years in various factories all over L.A. County.
- Created leaflets & posters for many actions & campaigns.
- In 1995, self-published *The Beginning of the World*, a book of picture-poems about the Gabrielino (Tongva) people of Los Angeles County.
- Exhibited paintings and prints at Rock Rose Gallery, Eagle Rock Cultural Center, Mexican Cultural Institute, Avenue 50 Studio, Arroyo Arts Collective.
- Co-host of monthly poetry readings at Avenue 50 Studio (Highland Park); Arroyo Books (Highland Park); Aztlán Center (Lincoln Heights); Rock Rose Gallery (Cypress Park).
- Member of Los de Abajo printmaking collective, previously at Self Help Graphics, East Los Angeles, now at SPARC (Venice).

Where we are now

Linocut / 11" x 15" / 2019

Here in a night-time world Clumped-up in a mixture of Sharp sensations --

Tickling nose and wrinkling tongue
Forcing dogs to growl and bark...
Smell of satellites beeping & curling
Up over the Milky Way,

Huge jet planes buzzing up there,
Earth all soaking wet in moonlight,
Strange dogs barking a long way off,
& here in our canyon, invisible coyotes
Yelping, cackling, mocking at us...

Meanwhile buried in the rising seas,
Cities transformed into islands,
People holding tight onto each other

Stand still listening to music pouring
down From the heavens, while a
scientist Hunches down above his
experiment,
Meant for dogs with hungry PhD's
Longing for kibbles & bits,
Howling up at the stars...

Victor Rosas

Victor Rosas was born in Xalapa, Veracruz, Mexico. He is a self-taught printmaker. My work explores the materials that let me discover forms, textures and colors. In my practice, I am interested in the way we behave. I use that in my work as a way of asking questions about it.

Homesick

Linocut / 11" x 15" / 2019

The human conduct in the society that we live in, is the mirror of our psychological state.

PÁJARO EDITIONS

Juan R. Fuentes

Juan R. Fuentes is a graduate of San Francisco State University. He has taught at the Mission Campus/City College SF, the California College of the Arts, Oakland CA and was visiting faculty at the San Francisco Art Institute's print department. Juan was also director of Mission Grafica at the Mission Cultural Center for Latino Arts.

Inspired by the Chicano Movement and mentors Rupert Garcia and Malaquias Montoya, Juan has dedicated his art as a cultural activist to supporting and being part of a global movement for social change. His silkscreen posters and relief prints have addressed many issues as they relate to communities of color, social justice, racism, and international struggles for liberation. Juan's studio Pajaro Editions is part of Consejo Grafico Nacional, a collective of Chicano/Latino print studios. His prints and posters reside in various institutions and museums including, the Mexican Museum of San Francisco, the National Museum of American Art at the Smithsonian Institution in Washington D.C., the San Francisco Fine Arts Museum, the Library of Congress, the Center for the Study of Political Graphics in Los Angeles and CEMA, the California Ethnic and Multicultural Archives, University of Santa Barbara. CEMA has also set up a personal archive for his works. Juan's art has been exhibited locally, nationally and internationally.

El Danzante

Linocut/Silkscreen / 11"x15" / 2019

A dancer crosses the border and is immediately arrested by the border police or ICE, The U.

S. Immigration and Customs Enforcement Agency.

The Danzante is arrested by two officers; one with a pig's head and the other with his head covered by a hooded white cloth and a ferocious dog is being held back, but ready to attack. Somehow the Danzante has found himself on the U.S. side of the border.

Suddenly the Danzante awakens from his nightmarish dream. Is this the terror that our people face in seeking a better life? Is this what awaits us at the border? My sister enters the room to tell me that breakfast is ready, before we leave to visit with relatives in Chihuahua.

POLI MARICHAL STUDIO

Poli Marichal

Poli Marichal is a Puerto Rican visual artist, filmmaker and arts educator. After residing for thirty years in Los Angeles, CA, she recently relocated to San Juan, Puerto Rico. Having lived in Barcelona, London, Boston and LA as well as having travelled extensively, influenced her world vision and her work. Her prints, paintings, mixed media, films and videos address environmental, social, political and existential concerns through an expressionist and subjective lens. Her work is in many public and private collections.

Llanto por Amazonia

Relief cut / 11" x 15" / 2019

Amazonia, you can't shout, but your voice reverberates on my wounded roots.

Amazonia, you can't weep, but the rain that soaks my bones carries traces of your grief.

Amazonia, you can't curse, but my skin burns with your roar of fire, smoke and ashes.

Amazonia, a rumor of death and silence has stunned the wind mute.

Amazonia, you are Earth. I am of the earth. If they wound you, I bleed.

If they kill you, I die.

RIOMAR STUDIO

Ramiro Rodriguez

Ramiro Rodríguez is the son of Mexican immigrants that settled in south western Michigan. The experience of growing up in a large family in the Midwest feeds the imagery of his paintings and prints. The process of observing, creating and presenting helps him find and define his place in the world. By following that process, he hopes to connect the microcosm of his family to the macrocosm of the human family. Rodríguez received his MFA degree in painting from the University of Cincinnati and currently lives in South

Bend, Indiana where he also works as Exhibition Coordinator at the Snite Museum at the University of Notre Dame. RioMar Studio (South Bend, IN).

Laurie Rousseau

Laurie Rousseau was born in Sault Ste. Marie, Michigan, received her B.F.A. at Kendall College of Art & Design in Grand Rapids, Michigan and her M.F.A. in drawing at the University of Cincinnati, Ohio. She currently teaches art to children at Good Shepherd Montessori School and creates her work at Taylor Street Art Studio in South Bend, Indiana. Her focus is on figurative and botanical artwork using the mediums of drawing, printmaking, photocopies and collage. She is interested in ecology and her current work focuses on the human form and feelings about connecting to, healing and transforming the larger world.

Ladrones de Niños

Reduction linoleum relief print / 11"x15" / 2019

Approximately 70,000 children were held in United States detention camps in 2019. Children separated from parents and family. These children in their formative years have been subjected to inhumane living conditions, sexual abuse, and various other traumas that will remain with them, emotionally and physically, into their adult lives. A generation traumatized for life. What does the future hold for these beings whose childhood has been stolen by a broken government?

Jose Segura

Master Printer, Joseph Segura, has dedicated his life to collaborative learning, art making, & teaching. He received his MFA degree in painting and Master Printer certificate from the Tamarind Institute in New Mexico. He worked as the Master Printer for Arizona State University's Print Research Facility emphasizing research and collaborative exploration in printmaking. In 1981, he created Segura Publishing Company as a place that would provide creative opportunities for underrepresented and minority artists. In 2012, the University of Notre Dame purchased Segura Publishing Company and relocated the Segura Arts Studio in South Bend, Indiana. RioMar Studio (South Bend, IN).

Rachel Welling

Rachel Welling received her BA in art history and BFA in painting from Indiana University and her MFA from the Pennsylvania Academy of Fine Arts in Philadelphia. She considers her work akin to oral history: giving voice to her experiences. Personal stories and those of her family and friends (some imaginary), inspire her to strive for a deeper understanding of what is hidden. Making art is about making living sacred. She practices this through drawing, painting, printmaking, sewing, installation and street performance. Welling teaches lessons from Taylor Street Art Studios in South Bend, Indiana. She has taught at Hyde Park Art Center in Chicago, Creative Minds Alternative School in Eugene, OR and the University of Notre Dame in South Bend, IN.

Checkmate

Linoleum relief print / 11" x 15" / 2019

There's a renewed interest in board games for the youngest generation. By and large, they are now and have always been about domination. One of the oldest board games in western history is the game of chess. We are now part of a historical moment in which political parties in real life are playing out this game of dominance.

SFERNANDEZ PRESS & TALLER

Sandra C. Fernández

Is an Ecuadorian-American artist whose work explores issues of cultural heritage, gender and migration. She has been a professor for over 22 years at various universities in the USA; has had numerous solo and collective exhibitions across the United States, Canada, Mexico, Ecuador, Argentina, Italy, Spain, Palestine, Qatar, United Arab Emirates, Japan, and Indonesia; has won many grants and awards including The New York Foundation for the Arts. Her works are represented in collections such as the Smithsonian American Art Museum, the MOMA Franklin Furnace Collection, The Artist Printmaker Research Collection at the Museum of Texas Tech University in Lubbock TX, The Nettie Lee Benson Latin American collection, the San Antonio Museum of Art (SAMA) in TX, and the Bibliothèque Nationale in France to name a few. Her work has been published and reviewed extensively. She is the founder/owner of sfernandez Press & Taller and lives and maintains her studio practice in New Jersey. She is currently the Executive Director of Consejo Grafico Nacional.

Confía (Believe)

Silkscreen, digital print and blind embossment / 11" x 15" / 2019

To this day, we continue to witness and experience the horrors of humankind. Humanity is cruel and since the beginning of time we have made everything possible to harm and destroy each other and annihilate the world we live in. Nevertheless, despite all of it there have always existed those who have counterbalanced this equation. Humanity can also be kind, compassionate and loving. So despite all the bad things that we encounter every day, there is hope. And because of that hope and the good heartedness of many human beings, this planet is still around and will continue to prosper. I have faith that younger generations will fight for the well-being of this world and put forth love for humankind above all else!

Paloma Oberg

Palén Obesa [Paloma Leida Natividad Obergh Santos] is a visual artist who works and lives in the Bronx, NY. She received her BFA in painting and drawing, and minor in art history at SUNY Purchase College in 2017. Obesa was originally born in Santo Domingo, Dominican Republic and immigrated to the United States at the age of fifteen.

Through her practice, Obesa has been exploring multiple themes that can be controversial, ominous or too complex to discuss. By doing so, she hopes to open wider and less biased conversations about them. Some of these topics include womanhood and what does it mean to be a female, adultcentrism and its negative effects on children, and education through art for visual learners. By addressing patriotism and cultural identity, she also comments on the hybrid society of immigrants who are struggling with cultural assimilation, language acquisition and racism.

Obesa's work has been exhibited in multiple venues through New York, including the Bronx Library Center- where she hosted her first solo show,- the Nathan Cummings Foundation, Mount Vernon Hotel Museum & Garden, HACO NYC and Gitler & Gallery.

Fght

Etching / 11" x 15" / 2019

Fght comments on the endless battle between man and nature. As intellectually superior species, we are failing to protect the flora and fauna of this world. We can witness our actions, or lack thereof, through the recent catastrophes happening around the world, such as the Amazon fires, hurricane Maria and the melting ice caps among others.

In this piece, two figures fight to death in the middle of a forest. The sword represents the technological advancements that helped us survive and dominate the wild, while the wolf-like beast serves as a metaphor for nature fighting back to recover its stability. Both figures have hurt each other critically as their bodies complete a circle, which references a karmic wheel of life pointing out that if you hurt nature you are ultimately hurting yourself.

It's a harsh reality some people have impressively opted to disbelieve. Figures of power do little to nothing to save the only home we have. Every year, natural disasters are more powerful and destructive, and we are the only ones responsible for disrupting the harmony of the world.

SELF HELP GRAPHICS AND ART

Dalila Mendez

Dalila Paola Méndez is a first generation queer indigenous artist. Combining modern ancestral narratives, she investigates indigenous connections as a way to reinterpret and navigate issues confronting communities of color. Through painting, printmaking, photography, and murals she visually narrates stories of resilience, elders, bipoc, lgbtq, matriarchs, and our environment. Her work is influenced by her grandmother's matriarchal line of wisdom and knowledge. She is currently working on a series of Huipiles depicting different contemporary social justice narratives.

Weaving stories of Resistance

Serigrafía / 11"x15" / 2019

This huipil (woven blouse) is a woven story about the determination and resilience of Central American migrants who traverse 1,000's of miles in the hope of creating a better life for themselves, their families and children. As asylum seekers weave new stories of hope they also deal with the crazy realities of violence, imperialism, and colonialism. This huipil honors the children and families that risk everything for a better future. It is a woven story of resilience, determination, and freedom.

Phumelele Tshabalala

Phumelele is an interdisciplinary South African artist, who creates socio-reflective figurative prints, drawings and mixed media works that are primarily concerned about the human condition. He depicts encounters with people in specific moments and places in our society. He is influenced by a lineage of artists such as Kathe Kollwitz, William Kentridge and Leopoldo Mendez who use art to narrate everyday life or art as a weapon to combat unjust atrocities of our times.

He is amongst the contemporary artists producing artworks that aim to re-construct, reclaim, re-define and refer to a new collective cultural identity. He uses the body as a site of expression and resistance; where in the work the human body is a signifier and marker. A signifier deeply rooted in reflecting socio-economic narratives linked to the joys and upheavals of everyday life, aspects of migration & Immigration; and the injustices of race/ gender inequality.

Bridging the Borders

Woodcut / 11" x 15" / 2019

For Raw World, I created Bridging the Borders; a two-color woodcut print, printed in black and red oil-based inks on white Fabriano paper. Each print has a central figure, with figures in motion in the background. This image reflects a scene I witnessed in one of my favorite spaces downtown LA. The process of creating this print began with compositional sketches collaged from photographs that I have taken, found imagery collected from newspapers, magazines and online.

Depicted in this print is an extremely talented saxophone player that I have encountered in the fashion district in DTLA. The clothes on his back and the saxophone are the only things this man owns. He joyfully plays this instrument for us as we pass by. Through his playing he builds a bridge between himself and us; introducing us to his world. This is a world or experience that I often contemplate as a hopeful immigrant encountering others like him in the streets, buses and trains. In this moment I witnessed us being transformed by his melodies. People like him courageously live their lives by robustly navigating the often-challenging raw experiences of their daily life, whether or not their earthly vessels allow them to or not. I am often challenged by their grit and strength. They teach me humility, they inspire me, and they are beautiful mirrors.

This work is created to honor them and to deliberately reflect on our times. I am committed and dedicated to going beyond mere formal questions of making art. In creating artworks, I aim straight at the heart of who I am? what is going on around me? And what can do or say to make a difference? I firmly believe in art that is not just an expression of individual satisfaction however a conceptually/technically belligerent and educative art for all.

SERIE PROJECT

Ashley Mireles

Ashley Mireles is a nationally exhibiting artist and public artist that produces drawings, prints, and murals for public consumption. Employing both homage and social critique, along with humor, she references folk histories with an illustrative style to explore cultural issues, gender roles, and the human condition. Mireles' artwork has been collected by the National Museum of Mexican Art, Mexic-Arte Museum, Zuckerman Museum of Art, Texas Christian University Print Collection, City of San Antonio, and University of Texas Libraries Special Collections. Her work has been published in The American Statesman, Huffington Post, and Mitú.

The snake, the rabbit and the coyote

Serigraph / 11" x 15" / 2019

This serigraph acts as a visual reminder to the viewer about morality. Acknowledging the name of each animal for clear identification, the depiction references a story told over generations, expressing the need for caution whether your willingness to help others may be more inherent or you consider yourself impossible to fool.

TANA (TALLER ARTE DEL NUEVO AMANECER)

Jose Arenas

California-based artist Jose Arenas creates works that explore dual identities, personal ritual, migration, and the feelings of displacement that happen from growing up in two countries. Arenas received a BFA in Painting from the San Francisco Art Institute (1995), and an MFA from UC Davis (2000). His work has been exhibited throughout the United States in galleries that include San Francisco, Albuquerque, Chicago, Miami, and New York City. Recent solo and group exhibitions include "A Place in Mind", Pence Gallery, Davis, CA; "Sojourn", SBCC, Albuquerque NM, and "Nice to Meet You", Parlor Gallery, Asbury Park, NJ.

Arenas is Associate Director and Chief Curator of Taller Arte del Nuevo Amanecer, a community centered silkscreen program and extension of the UC Davis Chicana/o Studies Silk-screen program in Woodland, CA. He additionally teaches the Chicana/o Mural Workshop course and Silkscreen Poster class in the Department of Chicana/o Studies at UC Davis.

Beware of wolves

Screenprint / 11" x 15" / 2019

My interpretation of "Perro Mundo" is centered on the idea of innocence, lost innocence, and the hope needed to navigate current social, environmental, and political issues affecting our lives. The densely layered composition depicts two partially concealed wolves that hover over a single standing sheep. The resulting juxtaposition symbolically points to the dual tensions related to good and evil, innocence and guilt, and many other emblematic associations the viewer could draw from.

TALLER BORICUA

Minerva González-Suvidad

Minerva González-Suvidad is a visual artist, entrepreneur, educator and cultural promoter in Puerto Rico and New York. When she later began to create crafts, particularly native handmade jewelry and floral designs, she became affiliated as an artisan of the Institute for Puerto Rican Culture. Minerva was a co-founder of the Campeche Gallery in Old San Juan (1970-1975) and of the jewelry design Studio 200 (1975-1980). In January 2016, Minerva founded the group 7 Women in Movement on Movement together with the six co-founders. In New York, Minerva studied art education at The City College of the City University of New York, where she earned a B.F.A. Cum Laude in 1998. She taught painting, drawing, sculpture and art history in public schools. Minerva is currently a printmaker affiliated with the Rafael Tufiño Printmaking Workshop.

Humanity extinction

Linocut / 11" x 15" / 2019

After analyzing theme proposed by "World Dog" I thought of disasters, and the world in chaos. For example, what happened in Puerto Rico due to the passage of Hurricane Maria. On the island, there was destruction. And it was at that moment that I started listening to what was happening to the bees. They were out of their minds, looking for nectar and they couldn't find a single flower to perch on to produce honey. That's when I set out to study them.

Bees, in addition to offering us sweet honey, are an important part of the planet and the entire environment. They are the basic pillar of the ecosystem,

as they are responsible for pollinate each and every flower, but some are endangered for not having anyone to take care of them. As a detail of a study done by IUCN (International Union for Conservation of Nature), STEP (State and Pollinator Trend in Europe) concluded that it is currently more than 9% of Wild bees are endangered.

As an artist, I work hard to develop impressions that speak to me and others and in this particular case I want to express my visions about the importance of bees. Part of my process, before I begin recording, is to read as much as I can around the subject. In this way I try to raise awareness, and to generate discussions that promote truly transformative acts.

Not only do I want to capture an image with my tools, but with care. I'm going to impact others to worry and take care of the bees. My art doesn't just speak for me, but also for the helpless bees. Let's think a little, what if they keep going extinct?

James Cuebas

Born in 1958, New York city. Studied Photography with Nancy Starrrels-co founder of the Aesthetic Realism foundation in New York City. Studied Media Arts and Print communications at Long Island University and printmaking at the Lower East Side Printshop with Roni Henning. Joined the group of Artist collective at the Rafael Tufino Printmaking workshop, directed by Nitza Tufino in 2016.

Climate change protest

Silkscreen / 11" x 15" / 2019

I belong to an artist collective where we work on various printmaking techniques and where we discuss the importance of social justice in our communities and in the world. Aside from the print being an object of beauty, I also like when it can be used as a tool to show protest against injustices in our society.