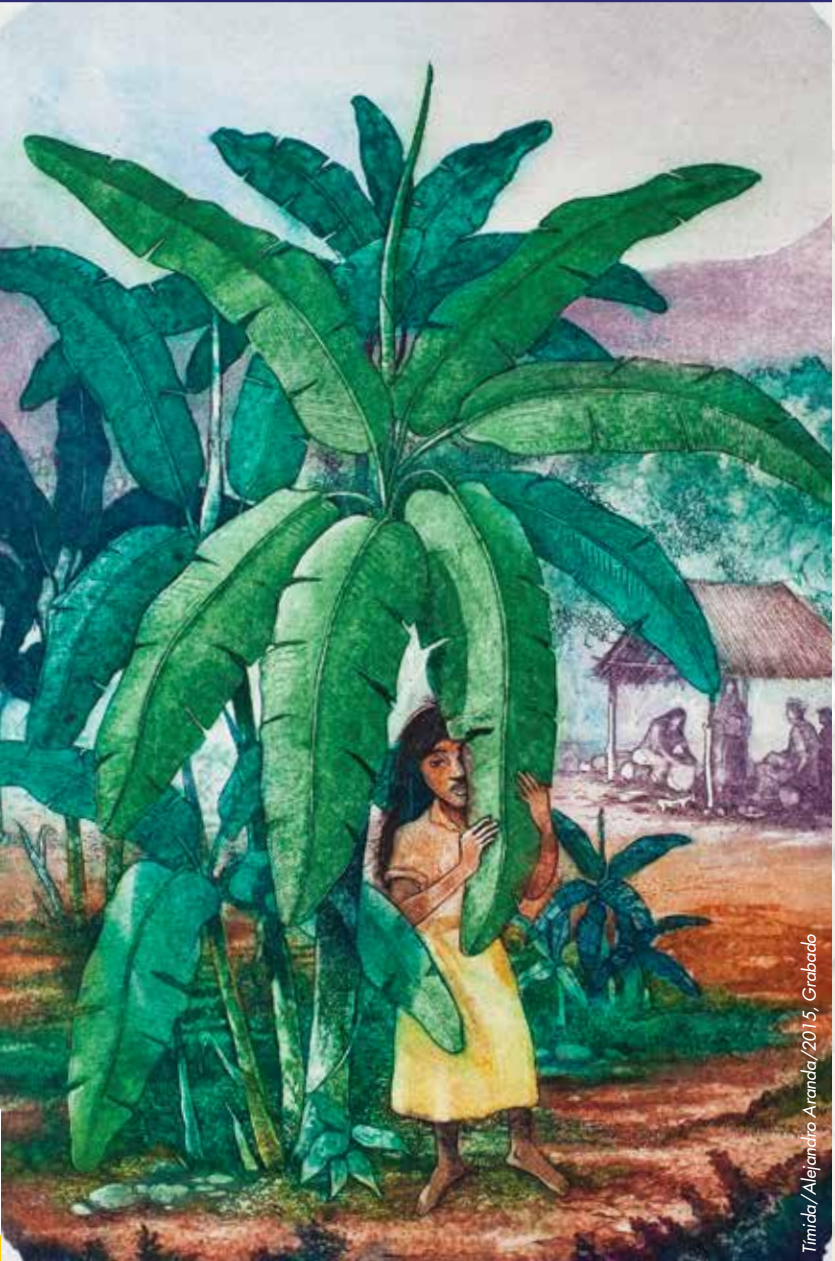

WE ARE YOUR FUTURE

creativity and resilience among women weavers in Tlamacazapa, Mexico.

Timida / Alejandro Aranda / 2015, Grabado

ALEJANDRO ARANDA

Alejandro Aranda, artista mexicano, graba una mezcla de mensajes contundentes, costumbres y mitos fantasiosos en grabados únicos, conocidos por sus detalles finos e imágenes cautivadores. En constante evolución en su técnica y contenido, Aranda está revitalizando la gráfica, su medio predilecto, como una forma de arte tan versátil y noble. Sus obras hablan de la tradición y la realidad actual, frecuentemente representando el México oculto y más profundo, así como la simple belleza de un rebozo tejido a mano colocado sobre un hombro o un niño pequeño que corre con un papalote de papel. Creyendo firmemente que el arte debe estar enraizado en el propósito cultural y social, el trabajo de Aranda se ha solidarizado con los movimientos sociales más importantes en el país desde 1975. Gran parte de su arte, ahora por todo México, es de hecho una expresión rica de nuestra búsqueda común de una vida digna caracterizada por la paz, seguridad y justicia. Después de haber pasado su niñez en Tierra Caliente de Guerrero, Aranda ahora vive en Morelos.

Alejandro Aranda, a Mexican artist, etches a mix of forceful messages, traditions and fanciful myth into unique prints, renown for their fine detail and captivating imagery. Constantly evolving in technique and content, Aranda is revitalizing this art form as a rich expression of tradition and present day reality, often depicting the hidden, deeper Mexico as well as the simple beauty of a hand knotted shawl draped over a shoulder or a small child running with a paper kite. Firmly believing that art must be rooted in cultural and social purpose, Aranda's work has been in solidarity with the most important social movements in the country since 1975. Much of his art, now spread throughout Mexico, is indeed a rich expression of our common search for dignified lives characterized by peace, security and justice. Having spent his childhood in the Tierra Caliente region of Guerrero, Aranda now lives in Morelos.

RAY DIRKS

Ray Dirks es un artista canadiense cuyas pinturas cuentan historias acerca de nuestra familia global. Como pintor, fotógrafo, curador de galería y viajero del mundo, sus acuarelas retratan imágenes extraordinarias de gente ordinaria en sus vidas diarias. Un maestro de su arte, Dirks capta su dignidad, juventud y humilde valentía mientras nos muestra los pequeños detalles de sus circunstancias de vida. Su obra refleja su compromiso personal con la creación de los colores de la esperanza, los puentes culturales y el establecimiento de la paz, y nos recuerda que debemos hacer lo mismo.

En gran parte autodidacta, Dirks ha recibido numerosos premios de arte y subvenciones. Desde 1998, ha sido el director, curador y artista residente en el Mennonite Heritage Centre Gallery en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Las exposiciones de arte de Dirks, de más de 30 países, se han mostrado a nivel internacional. Esta exposición, "Somos su futuro," es su primera exposición en México.

Ray Dirks is a Canadian artist whose paintings tell stories about our global family. As a painter, photographer, gallery curator and world traveller, his watercolours portray extraordinary images of ordinary people going about their daily lives. A master of his art, Dirks captures their dignity, youthfulness and humble courage while showing us the small details of their life circumstances. His artwork reflects his personal commitment to the colourful creation of hope, cultural bridges and peacemaking, and reminds us to do the same.

Largely self-taught, Dirks has received numerous art awards and grants. Since 1998, he has been the Director, Curator and Resident Artist at the Mennonite Heritage Centre Gallery in Winnipeg, Manitoba, Canada. Dirks' solo, joint and curated exhibitions, featuring art from more than 30 countries, have toured internationally. "We are your future" is his first exhibition in Mexico.

SOMOS SU FUTURO

la creatividad y resiliencia entre tejedoras de Tlamacazapa, México

La belleza en el alma y la artesanía // Ray Dirks / 2015, Acuarela

ART EXHIBITION
ALEJANDRO ARANDA AND RAY DIRKS

AND THE WOMEN WEAVERS OF PALM

EXPOSICIÓN DE ARTE
ALEJANDRO ARANDA Y RAY DIRKS

CON LAS MUJERES TEJEDORAS DE PALMA

SOMOS SU FUTURO

la creatividad y resiliencia entre tejedoras
de Tlmacazapa, México

En lo alto de las áridas y rocosas montañas del estado de Guerrero, al sur de México, los 6,000 habitantes de Tlmacazapa, de origen nahua, viven precariamente tejiendo canastas de palma, un arte ancestral preservado por siglos. La gente corta la palma que crece en los cerros y la carga a su casa. Después de secar la palma, una tejedora hábil que trabaja a buen ritmo, puede tejer un cesto grande en tres o cuatro días. Hombres de todas las edades dejan su pueblo para vender las canastas por unos cuantos pesos afuera del pueblo en las calles de todo México.

Hay serios problemas de sanidad, y de cantidad, calidad y economía del agua. Estudios de laboratorio revelaron que tanto el agua como la tierra contienen, de manera natural, metales nocivos como plomo y arsénico. Además, los tintes de la palma y el vidreado de las ollas de barro también contienen toxinas. En personas desnutridas, estas toxinas actúan de una manera sinérgica, produciendo una crisis silenciosa de lento envenenamiento. Hoy en día, las mujeres re-tejen gradualmente su sufrimiento a vidas más sustanciales, nutriendo su creatividad y resistencia – dos características vitales de una vida transformadora.

WE ARE YOUR FUTURE

creativity and resilience among women weavers
in Tlmacazapa, Mexico

High in the arid and rocky mountains of northern Guerrero in the south of Mexico, the 6,000 Nahua villagers of Tlmacazapa earn a meager living by weaving palm baskets, an ancient art form preserved over centuries. Boys gather the palm which grows wild and carry it home. A skilled weaver, working steadily, can make a large basket in three or four days. Men and boys sell their baskets for a few pesos on the streets throughout Mexico.

The villagers have serious problems with sanitation and with the quantity, quality and economy of their water. Laboratory studies reveal toxic metals like lead and arsenic in their water, soil, chemical palm dyes and glazed clay cooking pots. Especially among malnourished people, this long-term exposure to low levels of harmful metals causes a toxic synergy, producing a silent crisis of slow poisoning and poor health. Today, village women of all ages are gradually re-weaving their suffering into lives of greater substance by nurturing their creativity and resilience – two vital characteristics of a transformed life.

EL SABOR COMPASIVO DE LA LIBERTAD

Cuando somos compasivos, sentimos con el otro: sus gozos y miserias. Nuestros egos se ponen a un lado y nos esforzamos por llegar a un terreno común, el de nuestra humanidad compartida. Empezamos a entender,

... la madre demasiado joven que revuelve la comida en una olla de barro sobre un fuego de tres piedras mientras sus hijos esperan pacientemente a comer; las mujeres silenciosas envueltas en rebozos negros que mantienen vigilia sobre un pariente moribundo toda la noche; los jóvenes fervientes que protestan una acción desleal.

Esta capacidad de ser compasivo es signo de la persona de verdadera conciencia.

Las personas crecen en diferentes dimensiones en diferentes momentos, pero en primer lugar, el sabor de la libertad - la experiencia real de un nuevo yo – tiene que ser establecido. Como nos enseñó el gran maestro, Paulo Freire, esto sacude modos de pensar atrincherados, la rigidez y los hábitos. Las hebras apretadas de la desconfianza se aflojan lentamente, llevando finalmente a la ruptura y al nacimiento de una nueva dimensión del ser.

Aquí reside el verdadero trabajo de desarrollo: la creación de muchas oportunidades para probar algo nuevo, para arriesgar, para ampliar lo conocido. Nuevas luces tenues de posibilidades aparecen: empezar a confiar, escuchar mucho tiempo y ser escuchados, tener el tiempo suficiente, a fin de encontrar el valor de hablar y de actuar. Las personas sanan cuando el miedo disminuye y la confianza se eleva. Estos momentos de empoderamiento fortalecen el espíritu y el propósito, despertando nuevas creencias en sí mismo y en los demás.

THE COMPASSIONATE TASTE OF FREEDOM

When we are compassionate, we feel for the other: their joys and miseries. Our egos are put to one side, and we are able to see the world as the other sees it, feel as the other feels. We begin to understand,

... the young mother who stirs simple food in a clay pot over a three-rock fire while her children wait patiently to eat; the silent women cloaked in dark shawls who keep vigil over a dying relative all night; the fiery youth who protest an unfair action.

Our spirit expands and reaches out to the one in pain and we gradually become bigger in spirit ourselves. Compassion is the sign of the truly educated person.

Individuals grow on different fronts at different times but first, the taste of freedom – the actual experience of a new self – must be established. As Paulo Freire taught, this shakes up entrenched mindsets, rigidity and habits. Tight strands of distrust are slowly loosened, finally leading to a rupture and the birth of a new dimension of self.

Here lies the real work of development: the creation of many opportunities to try out something new, to risk, to stretch beyond what is known. Shimmers of possibility appear - to trust, to listen long and to be heard, to take enough time, to find the courage to speak, and to take action. People heal as fear lessens and confidence rises. These empowering moments strengthen spirit and intention, awakening new beliefs in the self and in others.

Desarrollo comunitario con dignidad
Development with dignity

www.atzin.org

MOVIMIENTO INSPIRADOR

Las historias convincentes de las mujeres en Tlmacazapa retratan un movimiento gradual e inspirador desde la opresión interna hacia la liberación del espíritu. Como una tejedora dijo: “Las mujeres toleran y están en silencio. Tenemos que hablar y actuar para resolver nuestros problemas. Si me sigo sintiendo temerosa, nunca avanzaré. Quiero ser valerosa y hablar.”

Cuando estamos en el camino correcto, ganamos fuerza, el miedo al fracaso disminuye y nos enamoramos de nuestro trabajo y de nuestro mundo. Muy a menudo la respuesta está justo ahí: observa con atención, acércate, estudia, escucha bien, trabaja fuerte, reflexiona y habla más fuerte, y busca el silencio y la meditación. Así el miedo caerá y la confianza se elevará. Los medios que van a permitir vidas más enriquecidas, especialmente para las mujeres, se harán claros.

La búsqueda de propósito significativo nos lleva a descubrir la paz interior, la vida en la vida. Un compromiso en las acciones amorosas nos despierta a una creencia rejuvenecedora en nosotros mismos y al sentido de gracia. Podemos imaginar una nueva manera de ser y de relacionarnos y logramos hacer que la imagen de la esperanza sea una realidad.

INSPIRING MOVEMENT

The stories of the women of Tlmacazapa tell of a gradual and inspiring movement from internal oppression to the liberation of spirit. As one weaver said, “Women tolerate and are silent. We need to speak and act to solve our problems. If I continue feeling fearful, I will never advance. I want to be courageous and to speak.”

When we are on the right path, we gain strength, don't fear failure, and fall in love with our work and our world. So often the answer is right there: look carefully, come close, study, listen long, work hard, reflect and speak up, seek silence and meditation. Fear will fall, and confidence will rise. The many means for enabling more enriched lives, especially for women, will become clear.

The pursuit of meaningful purpose leads us to discover inner peace – life in life. A commitment to loving actions awakens us to a rejuvenating belief in ourselves and to a sense of grace. We can imagine a new way of being and of relating, and we can resolve to make that hopeful image a reality.