

ESPAÑOL

ARTE FOLCLÓRICO MEXICANO EN LOS

Philadelphia's
**MAGIC
GARDENS**

¿QUÉ ES EL ARTE FOLCLÓRICO?

Jorge Wilmot

El arte folclórico es el hecho a mano y refleja las historias, la gente, y tradiciones de una región en particular. Las habilidades artísticas son pasadas de generación a generación, a menudo entre familias. El arte folclórico puede incluir cerámica, tallaje de madera, tejido y más.

Luis Valencia

La familia Aguilar
con Angelina Reyes

Angelina Reyes

La familia de
Concepción Aguilar

LA TRADICIÓN CONTINÚA

ORIGINAL

ROBADO

REPLAZADO

En los 90s Josefina Aguilar colaboró con Isaiah para interpretar su figura del hombre de cuatro brazos, (a la izquierda). En el 2017 la figura fue robada de los PMG (al centro). Los PMG comisionaron una nueva versión en 2018 (a la derecha), la cual Josefina creó de memoria, pues ahora es ciega. La misma fue instalada en otro lugar de los jardines ese año.

¿POR QUÉ HAY TANTOS OBJETOS DE ARTE FOLCLÓRICO EN LOS PMG?

Los Zagars en "Eye's Gallery",
hacia 1969

Isaiah en Perú, en los 60s.

Si Isaiah admira el trabajo de un artista, él les dará dibujos para que los interpreten a su estilo. Esas colaboraciones en ocasiones continúan por años, dando como resultado los cientos de piezas únicas que Isaiah ha instalado en los PMG.

La mayoría del arte folclórico en el PMG es mexicano, ya que los Zagars han creado abundantes amistades en México por las últimas cinco décadas. Sin embargo, también hay piezas de muchos otros países que han visitado. Se pueden encontrar obras en los jardines de India, Perú, Ecuador, Marruecos, Indonesia y Guatemala.

Irma Blanco colaborando con Isaiah Zagar, 2017

La directora ejecutiva de los PMG, Emily Smith con Teresita y Sara García

El equipo de los PMG comenzó a hacer viajes a México en el 2016 para continuar el legado de los Zagars y seguir trabajando con los artistas folclóricos. La misión de los PMG es continuar apoyando el trabajo de estos talentosos artistas y el de compartir sus historias y tradiciones con el público. El equipo de preservación de los jardines trabaja con Isaiah para agregar estas nuevas obras a las instalaciones cuando las antiguas se van deteriorando o se rompen.

IRMA BLANCO

SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA | Terracota sin pintar

Irma Blanco (nacida en 1959) crea estatuillas caprichosas que a menudo incorporan animales y otras creaturas. Ella usa una técnica de aplicación de arcilla creando capas con la que decoraciones más pequeñas se hacen más grandes. Aprendió esta técnica de su madre, Teodora Blanco, reconocida escultora (1928-1980).

Irma ha trabajado con Isaiah para crear los tótems que se encuentran encima de los arcos de la escultura del jardín.

Tótem de Irma Blanco.

ANGELINA GONZÁLEZ CRUZ REYES

SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA | Terracota sin pintar

Angelina González Cruz Reyes (1929-2005) colaboró con Isaiah por muchos años para crear docenas de esculturas incrustadas en los PMG. Su trabajo es en muchas maneras similar al de Teodora Blanco. Los dos trabajaron en el mismo periodo de tiempo y a solo dos cuadras una de la otra, casadas con el mismo hombre, Antonio García Reyes (nacido en 1924).

Los trabajos que Angelina creaba más usualmente con Isaiah eran hombres siendo elevados al cielo por ángeles, metáforas que Isaiah vió en una pintura del famoso artista mexicano Rodolfo Morales (1925-2001).

LA FAMILIA VÁSQUEZ CRUZ

SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA
Terracota sin pintar

Las cerámicas de Angélica Vásquez Cruz (nacida en 1958) son ampliamente coleccionadas y han llamado la atención al trabajo de sus padres, Delfina Cruz Díaz, (nacida en 1923) y Ernesto Vásquez Reyes (nacido en 1923). Angélica aprendió a crear objetos como jarras y ollas de sus padres y también estudió con Teodora Blanco. Eventualmente desarrolló su propio estilo basado en historias y leyendas mexicanas.

Temprano en su carrera, su suegro, Antonio García Reyes (padre de Irma Blanco y esposo de Angelina Reyes) se acreditó su trabajo y lo vendió como propio. Ahora ella es una defensora de los derechos de las mujeres y muchas de sus obras celebran a la mujer.

Sirena de Angélica Vásquez Cruz

LA FAMILIA VALENCIA

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, OAXACA | Terracota pintada

Luis Valencia (nacido en 1957) y su hijo Jorge Luis Valencia García (nacido en 1979) representan creaturas y gente de pueblo imaginativas a menudo bailando, bebiendo o realizando algún otro pasatiempo divertido. De esta manera, su trabajo celebra la vida y con frecuencia está lleno del buen humor similar al de Isaiah. Luis vivió con los Zagar en Filadelfia en dos ocasiones, tiempo durante el cual creó muchas de las obras que se pueden ver en los PMG.

Panel de cerámica de Jorge Luis Valencia García

LA FAMILIA GARCÍA

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, OAXACA | Terracota sin pintar

José García Antonio (nacido en 1947) trabaja con su esposa Teresita Mendoza Reyna Sánchez (nacida en 1961) y con sus hijos, José hijo y Sara. La familia es conocida por sus animales de terracota, sus sirenas y sus grandes figuras humanas, las cuales son creadas con arcilla. José continúa trabajando a pesar de estar prácticamente ciego.

Maceta de la familia García

LA FAMILIA AGUILAR

OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA
Terracota pintada

Escultura de Josefina Aguilar

Los Aguilar retratan la vida cotidiana del México rural en sus estatuillas de cerámica roja pintadas. Isaura Alcántara Díaz (1925-1977) y Jesús Aguilar Revilla (1919-1977) comenzaron la tradición que pasaron a sus cuatro hijas y quienes la desarrollaron con sus propios y distintivos estilos.

Los Zagar comenzaron a trabajar con Josefina, la hija de Jesús y Josefina Aguilar (nacida en 1945) hace décadas. Josefina es conocida por su representación lúdica de la vida cotidiana. Desde que perdió la visión, ella preside el trabajo de sus hijos y nietos.

Las obras de su hermana, Concepción Aguilar (nacida en 1956) y su familia han sido incorporados a los PMG en años recientes. Las cerámicas de la familia de Concepción presentan un contenido más imaginativo y una paleta de colores vibrante.

¿SABÍAS QUÉ...?

- Muchas aldeas en México son conocidas por alguna artesanía en particular. Varias familias o artesanos en el mismo pueblo comúnmente producen arte similar usando materiales derivados de los recursos locales.
- Por ejemplo, las obras de arcilla negra en los PMG fueron creadas por diferentes familias pero todas vinieron del mismo pueblo, San Bartolo Coyotepec en Oaxaca.

JORGE WILMOT

TONALÁ, JALISCO | Gres esmaltado

Jorge Wilmot (1928- 2012) trajo las técnicas de cerámica chinas de fuego alto a su país natal, México en los años 60s. Fundó la el Museo Nacional de Cerámica y también instaló un estudio en Tonalá, donde Isaiah pasó tiempo colaborando con él. Cuando Wilmot se retiró, Isaiah usó una donación para comprar miles de azulejos que aún quedaban en el estudio, los cuales ahora se encuentran por todo los PMG y en otros mosaicos de Isaiah.

¿SABÍAS QUÉ...?

- La cerámica de fuego alto (gres) es mucho más duradera que la cerámica a fuego lento (como la terracota). Las baldosas y cerámicas de gres en los PMG se encuentran en mucho mejor condición que las piezas de terracota, las cuales no fueron creadas para ser expuestas en el exterior.

JOEL GARCIA

CIUDAD DE MÉXICO | Papel maché

Joel García (nacido en 1955) utiliza íconos y temas tradicionales mexicanos para sus obras de papel maché, como esqueletos y alebrijes. Los alebrijes son creaturas fantásticas originadas en los años 30s por el renombrado artista, Pedro Linares. García estudió con Linares, el cual tiene trabajo conocido por todo México y Estados Unidos. García conoció a los Zagar en 1977 y a menudo colabora con ellos para crear esculturas para Isaiah o Julia.

¿SABÍAS QUE...?

- Los esqueletos o calacas, los cráneos o calaveras y los alebrijes aparecen frecuentemente en el arte folclórico mexicano y son especialmente populares durante el día de muertos. Este día festivo celebra a los amigos y familiares que han fallecido. La metáfora de esta celebración ha sido representada predominantemente en la película Coco de Disney/Pixar (2017).