

Consulado de México en Oxnard & OPAC presentan:
The Consulate of Mexico in Oxnard & OPAC present:

CEMPOHUALLI & GRÁFICA MEXICANA

Obra de Rafael Perea de la Cabada de la Colección de Gil García y Martí Correa de García

CEMPOHUALLI: Work by Rafael Perea de la Cabada
Mexican Prints from the Gil García & Martí Correa García Collection

Marion Greenwood, Mexican Harvest, 1930 (detail)

CEMPOHUALLI

Obra de Rafael Perea de la Cabada

Cempohualli: Work by Rafael Perea de la Cabada

GRÁFICA MEXICANA

de la Colección de Gil García y Martí Correa de García

Mexican Prints from the Gil García & Martí Correa Garcia Collection

26 de septiembre de 2021 - 30 de abril de 2022
September 26, 2021 - April 30, 2022

MÉXICO

CONSULADO EN OXNARD

México
2021
Año de la
Independencia

GOBIERNO DE
MÉXICO

En el marco de los Eventos Conmemorativos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia y 500 años de la Memoria histórica de Tenochtitlan, el Consulado de México en Oxnard presenta dos exhibiciones de arte Mexicano que celebran el pasado y nos conectan al presente con arte contemporáneo.

Within the framework of the Bicentennial Commemorative Events of the Consummation of Independence and 500 years of the historical Memory of Tenochtitlan, the Consulate of Mexico in Oxnard presents two exhibitions of Mexican art that celebrate the past and connect us to the present with contemporary art.

Estas exhibiciones acercan a los visitantes a los gigantes del Arte Mexicano, incluyendo: Leopoldo Mendez, Rufino Tamayo, Jose Clemente Orozco, Francisco Toledo, José Luis Cuevas, Fanny Rabel, a través de la increíble colección histórica de Obra Grafica Mexicana de Gil García y Marti Correa de García de Santa Barbara, CA.

*La exhibición se complementa con la obra de arte contemporáneo del reconocido artista mexicano Rafael Perea de la Cabada, quien ahora reside en el condado de Ventura California y tendrá una exhibición simultánea de su serie Aguiiente y Serguila/Un México Para Armar en la UAM (México), celebrando su 45 aniversario. Desde imágenes de la Revolución Mexicana y la vida agrícola hasta obras abstractas, estas exposiciones sumergen a los visitantes en la diversidad y profundidad que es la cultura mexicana.
Rafaelperea.com*

These exhibits bring visitors closer to the giants of Mexican Art, including: Leopoldo Mendez, Rufino Tamayo, Clemente Orozco, Francisco Toledo, Jose Luis Cuevas, Fanny Rabel, through the incredible collection of Mexican Graphic Artwork by Gil García y Marti Correa de García from Santa Barbara, CA.

The exhibition is complemented by the contemporary art work of the renowned Mexican artist Rafael Perea de la Cabada, who now resides in Ventura County California and will have a simultaneous exhibition of his series Aguiiente y Serguila / Un México Para Armar at UAM (Mexico), celebrating its 45th anniversary. From images of the Mexican Revolution and agricultural life to abstract works, these exhibits immerse visitors in the diversity and depth that is Mexican culture. rafaelperea.com

Mensaje de la Embajada de México en los Estados Unidos de América

Las exposiciones: "Gráfica Mexicana de la Colección de Gil García y Martí Correa de García" y "CEMPOHUALLI" del artista Rafael Perea de la Cabada, reúnen una pequeña muestra de la creación artística desde Estados Unidos, así como de la riqueza del arte mexicano contemporáneo. Los artistas son promotores de nuestra cultura, valores y visión del mundo. Su trabajo es una puerta abierta a México, una oportunidad para entender nuestra idea sobre quienes somos.

Estas exposiciones son una memoria móvil, trazos en el tiempo que nos alcanzan para recordarnos que somos el alcance de nuestra propia historia. Por eso debemos recordarla. Ese es el poder transformador del arte, algo más que una metáfora; los cuadros de Leopoldo Méndez, Rufino Tamayo, Clemente Orozco, Francisco Toledo, José Luis Cuevas, entre otros, convierten a esta Representación de México en el exterior en un punto de encuentro con nuestros orígenes y definiciones.

Embajador Esteban Moctezuma Barragán

Message from the Embassy of Mexico in the United States of America

"Mexican Graphics from the Collection of Gil García and Martí Correa de García" and "CEMPOHUALLI" by artist Rafael Perea de la Cabada bring together a sample of the artistic creation from the United States and the richness of Mexican contemporary art. Artists promote our culture, values and worldview. Their work is a door to Mexico, an opportunity to understand our idea of who we are.

These exhibitions are a moving memory, brush strokes in time that reach us to remind us that we are the result of our history. Therein lies the importance of preserving it. That is the transformative power of art, something that goes beyond a metaphor; the paintings by Leopoldo Méndez, Rufino Tamayo, Clemente Orozco, Francisco Toledo, José Luis Cuevas, among others, make this Mexican Consulate an intersection with our origins and definitions.

Francisco Toledo, Leon, 1970 (detail)

Mensaje del Consulado de México en Oxnard

En el Consulado de México en Oxnard estamos comprometidos con la visión, el trabajo y el bienestar de quienes, en el exterior, muestran que los mexicanos constituyimos una nación diversa, plural, pujante y decidida a construirse en un nuevo y mejor destino. Así, en el marco de los eventos Conmemorativos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia y 500 años de la Memoria histórica de Tenochtitlan, celebramos nuestra identidad mexicana con exposiciones que dan muestra de nuestra riqueza cultural: "CEMPOHUALLI" del artista Rafael Perea de la Cabada y la Colección Gráfica Mexicana de Gil García y Martí Correa de García.

Las premisas cambian y, en la obra de estos creadores y promotores de la cultura mexicana, podemos ver esos lazos de identidad con lo mexicano. A pesar de la diversidad es posible apreciar en los cuadros tanto de Rafael Perea como de los grandes maestros de la pintura mexicana como Leopoldo Méndez, Rufino Tamayo, Clemente Orozco, Francisco Toledo, José Luis Cuevas, entre otros, esa cultura viva y cambiante que nos da identidad y de la cual como mexicanos debemos sentir un profundo orgullo.

Consul Euclides Del Moral

A Message from the Consulate of Mexico in Oxnard

At the Mexican Consulate in Oxnard we are committed to the vision, work and well-being of those who, abroad, show that Mexicans constitute a diverse, plural, thriving nation determined to build a new and better destiny. Thus, within the framework of the Commemorative events of the Bicentennial of the Consummation of Independence and 500 years of the Historical Memory of Tenochtitlan, we celebrate our Mexican identity with exhibitions that show our cultural wealth: "CEMPOHUALLI" by the artist Rafael Perea de la Cabada and the Mexican Graphic Collection of Gil García and Martí Correa de García.

The premises change and, in the work of these creators and promoters of Mexican culture, we can see those identity ties with what is Mexican. Despite the diversity, it is possible to appreciate in the paintings of both Rafael Perea and the great masters of Mexican painting such as Leopoldo Méndez, Rufino Tamayo, Clemente Orozco, Francisco Toledo, José Luis Cuevas, among others, that living and changing culture. that gives us identity and of which as Mexicans we should feel a deep pride.

Rafael Perea de la Cabada, Consul Euclides Del Moral, Claudia Del Moral, Mayor John Zaragoza

PRESIDENT
MARY ANNE ROONEY

VICE PRESIDENT
JESS J. HERRERA

SECRETARY
CELINA L. ZACARIAS

COMMISSIONER
JESS J. RAMIREZ

COMMISSIONER
JASON T. HODGE

As we celebrate the Port of Hueneme's 85th birthday, it's with great pleasure that we continue our commitment to our community's prosperity via our transnational trade and cultural connections with Mexico. The Port has been a door to imports and exports which create economic opportunities, jobs, and investments in the Americas. Thank you for making us your preferred Port for specialty cargo and a partner in equity and prosperity.

Conforme celebramos el cumpleaños numero 85 del Puerto de Hueneme, continuamos nuestro compromiso hacia la prosperidad de nuestra comunidad a través de nuestras conexiones culturales y de comercio transnacional con México. El Puerto ha sido una puerta a las importaciones y exportaciones que crean oportunidades económicas, empleos, e inversiones en América. Gracias por hacernos su Puerto preferido para carga especializada y un socio en equidad y prosperidad.

— **Mary Anne Rooney**, President, Oxnard Harbor District

It's a pleasure and an honor for the Oxnard Harbor District to ensure that the vast cultural richness of the art of — among others — Rafael Perea, Alfredo Salce, and Javier Aguirre, has found a temporary home on the walls and halls of the Mexican Consulate in Oxnard for this exhibition. It is here where folks who wouldn't regularly have access to these masterpieces, particularly working-class folks who have deep cultural roots and connection to the very subjects depicted by the artists. The works highlight creative expressions of not only daily life, but also abstract imagery and techniques that help depict and dignify the very subjects of the pieces. Additionally, the landscapes, colors, contrasts, and mediums highlight the tapestry of humanity and nature woven by the creative expressions of these masters. It is with great pride that the Port of Hueneme-Oxnard Harbor District Board of Commissioners joins in commemorating this great exhibition through this catalogue. As we celebrate 85 years of *Making Cargo Move*, we hope to continue to invest in creating access and economic opportunities, equity, and prosperity for the citizens of Mexico and the United States.

Es un honor y un placer para el Distrito Portuario de Oxnard poder asegurar un hogar temporal a la vasta riqueza cultural del arte de Rafael Perea, Alfredo Salce, Javier Aguirre, entre otros dentro del Consulado de Mexico en Oxnard en esta exhibición. Es aquí donde personas que regularmente no tendrían acceso a estas obras maestras, particularmente gente de clase trabajadora que tiene raíces profundas y conexiones directas a los mismos sujetos definidos por los artistas. Los trabajos subrayan expresiones creativas no solamente de vida cotidiana pero también imágenes abstractas y técnicas que ayudan a dignificar a los sujetos de las obras. Adicionalmente los paisajes, colores, contrastes y medios exaltan el tejido de la humanidad y la naturaleza exhibido a través de este catálogo. Conforme celebramos 85 años de *Poner Carga en Movimiento* deseamos continuar con la inversión que crea oportunidades económicas, equidad, y prosperidad a los ciudadanos de Mexico y Los Estados Unidos.

— **Jesse J. Ramirez**, Commissioner, Oxnard Harbor District

Message from the Oxnard Performing Arts Center Corporation (OPAC)

At the time of this catalog's printing, we are emerging from Omicron, the latest variant of COVID-19. The pandemic took a particularly devastating toll on our community, artists and arts organizations. Our doors here at the Oxnard Performing Arts Center were largely shuttered, we lost significant revenue and watched as the creatives in our community struggled with the "new normal." Many artists, like Rafael Perea de la Cabada, found themselves with the rare opportunity to dedicate more time to their work. And for OPAC, we were in a position to forge new partnerships, as was the case with this exhibition and the Mexican Consulate in Oxnard, and to find new sources of support, like the National Endowment for the Humanities and California Humanities who made this partnership possible.

We are grateful for the visionary leadership of Consul Euclides Del Moral who believes that everyone deserves access to the arts. He has transformed the Consulate into a vibrant cultural space where we can showcase arts and culture (like the stunning collection of Gil García y Martí Correa de García), partake in educational events, and enjoy the company of each other.

We hope this is the first of many exhibitions to come!

***Carolyn Merino Mullin
Executive Director, OPAC***

Mensaje del Oxnard Performing Arts Center Corporation (OPAC)

Al momento de la impresión de este catálogo, estamos saliendo de Omicron, la última variante de COVID-19. La pandemia tuvo un efecto particularmente devastador en nuestra comunidad, artistas y organizaciones artísticas. Nuestras puertas aquí en el Oxnard Performing Arts Center se cerraron en gran medida, perdimos ingresos significativos y vimos cómo los creativos de nuestra comunidad luchaban con la "nueva normalidad". Muchos artistas, como Rafael Perea de la Cabada, se encontraron con la rara oportunidad de dedicar más tiempo a su trabajo. Y para OPAC, estábamos en condiciones de forjar nuevas alianzas, como fue el caso de esta exposición y el Consulado de México en Oxnard, y de encontrar nuevas fuentes de apoyo, como National Endowment for the Humanities y California Humanities que hicieron esta alianza posible.

Estamos agradecidos por el liderazgo visionario del Cónsul Euclides Del Moral, quien cree que todos merecen acceso a las artes. Ha transformado el Consulado en un espacio cultural vibrante donde podemos exhibir arte y cultura (como la impresionante colección de Gil García y Martí Correa de García), participar en eventos educativos y disfrutar de la compañía mutua.

¡Esperamos que esta sea la primera de muchas exposiciones por venir!

***Carolyn Merino Mullin
Directora Ejecutiva, OPAC***

Rafael Perea de la Cabada

PATROCINADORES

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.

SPONSORS

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

**The Port
OF HUENEME**
Oxnard Harbor District

OPAC

NATIONAL
ENDOWMENT
FOR THE
HUMANITIES

DUOS DINÁMICOS:

El Consulado de
México en Oxnard
acoge exposiciones
de arte
conmemorativas

DYNAMIC DUOS:

The Consulate of
Mexico in Oxnard
hosts
commemorative art
exhibitions

Artist Rafael Perea de la Cabada and Consul Euclides del Moral

Written By / Escrito Por:
Kathryn Stelmach Artuso
Ventana Magazine

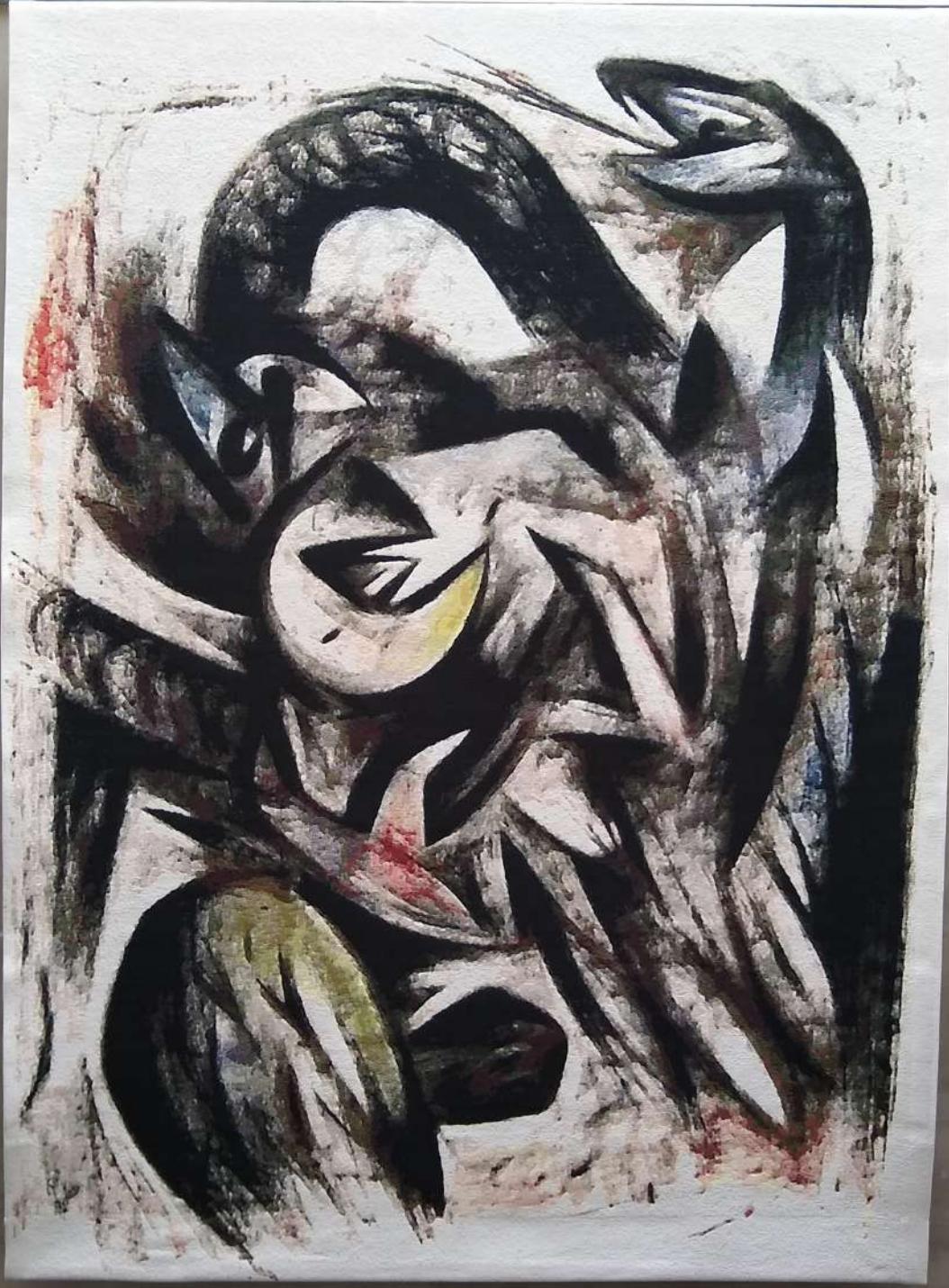
CEMPOHUALLI

Obra de Rafael Perea de la Cabada

Work by Rafael Perea de la Cabada

El águila luchando con la serpiente es uno de los símbolos más conocidos de México, pero en manos del artista Rafael Perea de la Cabada, el emblema adquiere un nuevo significado y una resonancia más profunda. Al ingresar al Consulado de México en Oxnard para ver tales obras de arte, los espectadores quedan inmediatamente magnetizados por el tapiz gigante en la pared izquierda, que representa a la serpiente y el águila entrelazados en un movimiento perpetuo y retorcido. La inextricabilidad de los dos animales se refleja en el título de la obra, "Aguipiente y Serguila", un juego de palabras que imita su giro interminable e interpenetrado.

The eagle wrestling with the snake is one of Mexico's best known symbols, but in the hands of the artist Rafael Perea de la Cabada, the emblem takes on new significance and a deeper resonance. When entering The Consulate Of Mexico in Oxnard to see such artwork, viewers are immediately magnetized by the giant tapestry on the left wall, depicting the serpent and eagle intertwined in writhing, perpetual motion. The inextricability of the two animals is reflected in the title of the work, "Aguipiente y Serguila," a play on words that mimics their endless, interpenetrating twist.

Rafael Perea de la Cabada, Agujiente y Serguila, A Vita Art Center & John Nava Project, Tapestry, 2019.

Tal dinamismo opositor estructura la exhibición de arte, Cempohualli, que se exhibe en el Consulado de México en Oxnard de septiembre de 2021 a abril de 2022. Con el apoyo del Puerto de Hueneme y la Oxnard Performing Arts Center Corporation (OPAC), la exhibición conmemora varios aniversarios, incluida la celebración del bicentenario de la Independencia de México en 1821; 500 años desde la caída del Imperio Azteca en 1521; 700 años desde la fundación de Tenochtitlán (hoy Ciudad de México) en 1321; y aproximadamente 100 años desde la Revolución Mexicana en 1920.

Such oppositional dynamism structures the art exhibition, Cempohualli, on display at the Consulate of Mexico in Oxnard from September 2021 through April 2022. With support from the Port of Hueneme and the Oxnard Performing Arts Center Corporation (OPAC), the exhibition commemorates several anniversaries, including the bicentennial celebration of Mexican Independence in 1821; 500 years since the fall of the Aztec Empire in 1521; 700 years since the founding of Tenochtitlán (now Mexico City) in 1321; and approximately 100 years since the Mexican Revolution in 1920.

Gracias a la Santa gaviota que voto por
ayuda económica y me dio la confianza en mi
anuncio de persona. Los que se copian
poco a poco y la belleza llega a cada persona
de que me trae a la vida

Juan Pintagallos

S.B. Calzada 2014

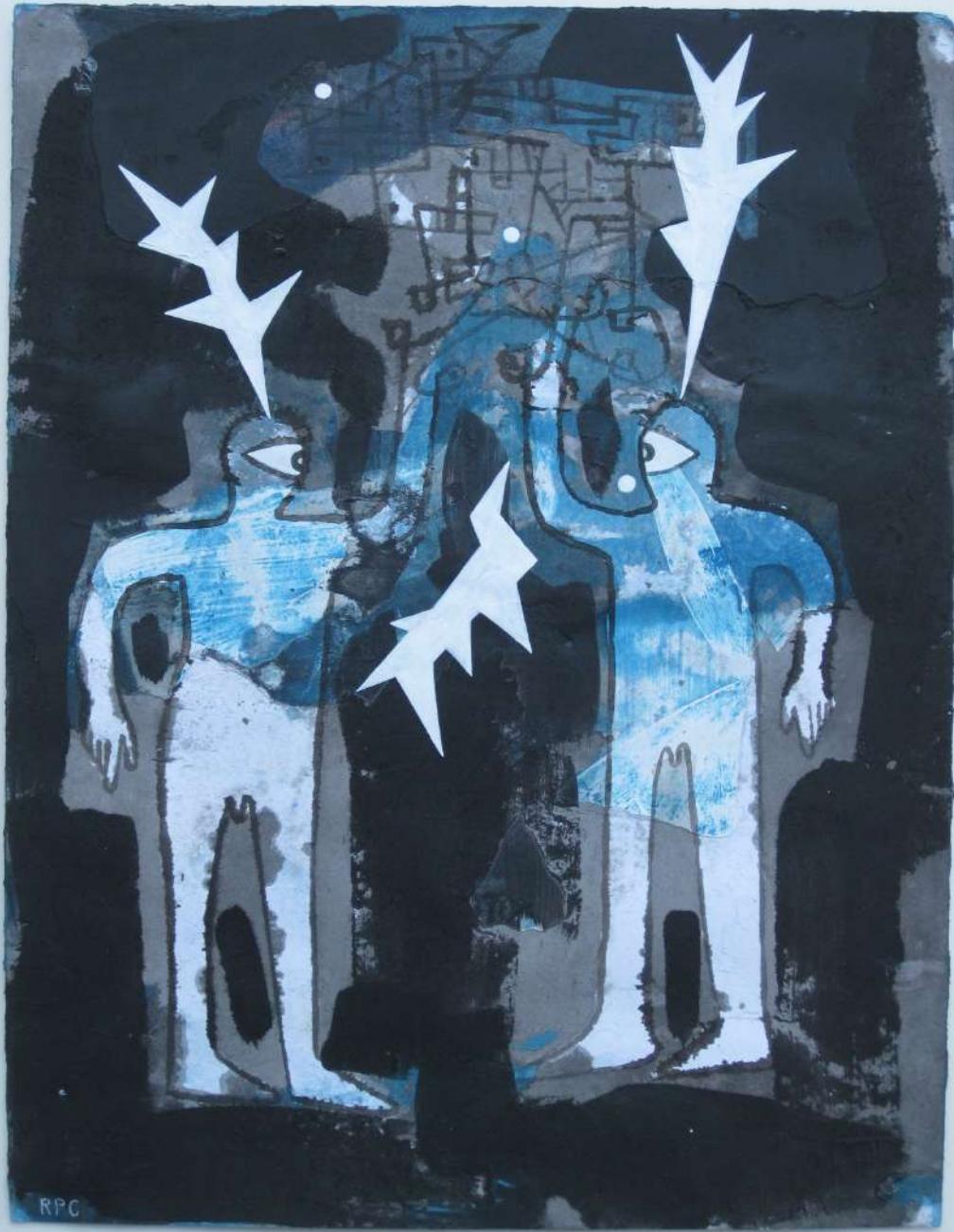
Rafael Perea de la Cabada, Juan Pintagallos, mixed media on paper, 2014

La interacción dialéctica y la tensión enseñada de la obra de arte de Perea de la Cabada continúa a lo largo de la sala de exposiciones de Cempohualli en el primer piso, donde las imágenes de hombres y mujeres existen en un delicado equilibrio y un acuerdo ocasional, como se ejemplifica en su "Serie de Encyclopédia" en acrílico y en sus aguafuertes, titulado "Unidad" y "Raíces". "Unidad" en particular muestra una androginia armoniosa, en la que los elementos masculinos y femeninos coexisten en complementariedad diádica.

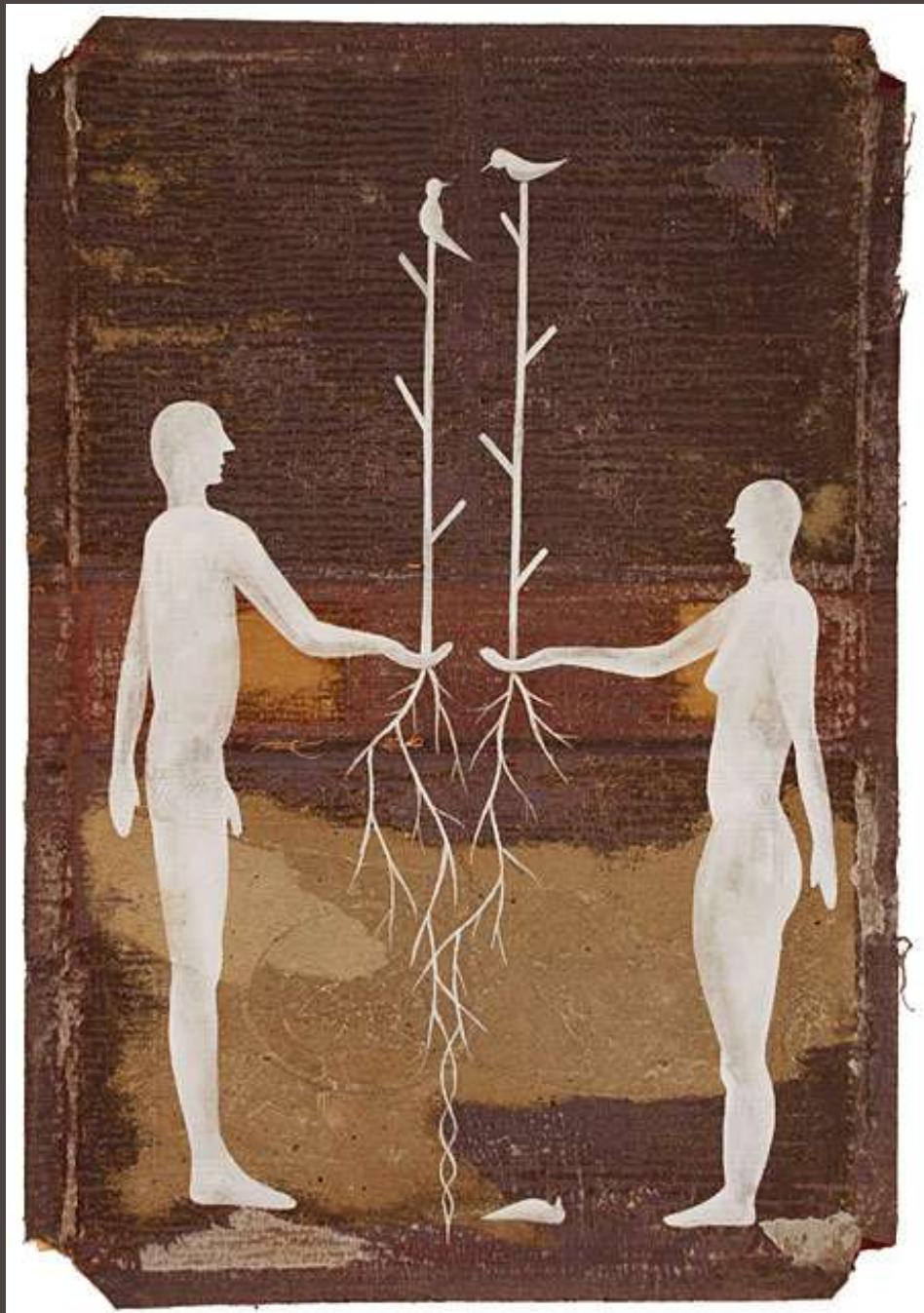
The dialectical interplay and taught tension of Perea de la Cabada's artwork continues throughout the Cempohualli exhibition hall on the first floor, where images of male and female exist in delicate balance and occasional accord, as exemplified in his acrylic "Encyclopédia Series" and in his etchings titled "Unidad" and "Raíces." "Unidad" in particular showcases a harmonious androgyny, in which masculine and feminine elements exist in dyadic complementarity.

Rafael Perea de la Cabada, Unidad, etching, 2011

Rafael Perea de la Cabada, Spaces We Touch III, 2011

Rafael Perea de la Cabada, Encyclopedia Series (9 Freire to Guanajuato), acrylic on encyclopedia cover, 2013

Rafael Perea de la Cabada, Diaran (I-V), Mixed media, fired clay on canvas, 2015

Perea de la Cabada señala que Cempohualli es la palabra azteca para 20 o "cuenta completa", como el número total de dedos de manos y pies, como el número total de obras de arte en esta exposición. Sin embargo, también denota "un círculo que se redondea", haciendo eco de las celebraciones cíclicas del aniversario y connotando imágenes de revolución y contrarrevolución, estasis y movimiento.

Tal estasis en el borde del movimiento está representado en otro dibujo al carboncillo de su serie "Aguipiente y Serguila", que muestra el águila y la serpiente sobre el nopal en equilibrio compositivo, contrastando fuertemente con el dinamismo arremolinado del tapiz exterior.

Perea de la Cabada notes that Cempohualli is the Aztec word for 20 or "full count," like the total number of fingers and toes, like the total number of artworks in this exhibition. Yet it also denotes "a circle that rounds up," echoing the cyclical anniversary celebrations and connoting images of revolution and counter-revolution, stasis and movement.

Such stasis on the edge of movement is figured in another charcoal drawing from his "Aguipiente y Serguila" series, which displays the eagle and serpent poised on the nopal in compositional equilibrium, contrasting sharply with the swirling dynamism of the tapestry outside.

Rafael Perea de la Cabada, Aguipiente y Serguila, mixed media on paper, 2020

Representando un “estancamiento cultural” antes de un choque violento, el emblema ha sido reconfigurado por Perea de la Cabada, quien dijo que quería reinterpretar o “poseer el símbolo” para sí mismo después de verlo constantemente a lo largo de su vida. Con un linaje ancestral diverso, que incluye español, italiano e indio prehispánico, Perea de la Cabada se basa en una variedad de influencias antiguas y contemporáneas en el trabajo que también abarca una impresionante variedad de medios.

Representing a “cultural stalemate” before a violent clash, the emblem has been reconfigured by Perea de la Cabada, who said he wanted to reinterpret or “own the symbol” for himself after seeing it constantly throughout his life. With a diverse ancestral lineage, including Spanish, Italian and pre-Hispanic Indian, Perea de la Cabada draws upon a variety of ancient and contemporary influences in work that also encompasses an impressive variety of media.

Rafael Perea de la Cabada, Tonalli (calor del sol), mixed media on paper (Tryptic), 2021

"Creo mis propios símbolos para representar nuestro tiempo", dijo. "Siento que soy más un compositor, más que un intérprete.... Quiero que la obra tenga un significado que sea actual en nuestro tiempo, aunque tenga un sentimiento antiguo ". Creyendo en "dejar que el proceso dicte la dirección de la obra", también compara al artista con aquel que mantiene el agua fluyendo suavemente, el que "mueve la paleta y trata de hacerla correr de nuevo... encontrando todas esas situaciones en la sociedad que necesitan ser sacudidas, que necesitan moverse."

Sin embargo, señala que el arte no debe ser propaganda didáctica; de hecho, el símbolo complejo y ambiguo del águila y la serpiente está asociado con la mitología solar azteca y con el descubrimiento de Tenochtitlán, pero la imagen ha acumulado múltiples capas de significado a lo largo de los años.

"I create my own symbols to represent our times," he said. "I feel I'm more like a composer, more than an interpreter.... I want the work to have a meaning that is current to our times, even though there's an ancient feeling to it." Believing in "letting the process dictate the direction of the work," he also compares the artist to one who keeps water flowing smoothly, the one who "moves the paddle and tries to make it run again ... finding all those situations in society that need to be shaken, that need to be moved."

Nevertheless, he notes that art should not be didactic propaganda; in fact, the complex, ambiguous symbol of the eagle and serpent is associated with Aztec solar mythology and with the discovery of Tenochtitlán, but the image has accrued multiple layers of meaning over the years.

Rafael Perea de la Cabada, Ilhuicacayotl (cosas del cielo), Charcoal on paper, 2021

Alexis Moreno de Oxnard, observando de cerca el dibujo al carboncillo, dijo: "Es un equilibrio tanto de la serpiente como del águila, y parece que también están equilibrándose sobre el nopal. Representa nuestro equilibrio y está tranquilo. Los tres símbolos son simplemente suyos. Se mantienen solos".

Peering closely at the charcoal drawing, Alexis Moreno of Oxnard said, "It's a balance of both the snake and the eagle, and it looks like they're balancing on the nopal, too. It represents our balance, and it's calm. All three of the symbols are just—their own. They stand on their own."

Rafael Perea de la Cabada, Exhibition at Universidad Autonoma Metropolitana, Mexico City, 2019-2021

Como una tira de Möbius o un ouroboros, las exposiciones subrayan el carácter cílico revolucionario de los emblemas y eventos históricos mexicanos, que merecen no solo una celebración comunitaria sino también una contemplación estética. Euclides Del Moral, El Cónsul de Mexico, alienta a la comunidad local y regional a visitar y disfrutar de tales exhibiciones, "a ser conscientes de la riqueza cultural de México y estar orgullosos de ella".

Like a Möbius strip or an ouroboros, the exhibitions underscore the revolutionary cyclicity of historical Mexican emblems and events, which deserve not only communal celebration but also aesthetic contemplation. Euclides Del Moral, The Consul of Mexico, encourages the local and regional community to visit and enjoy such exhibitions, "to be aware of Mexico's cultural richness and be proud of it."

Rafael Perea de la Cabada, Tapasoli (nido de pájaros), 2018

LEGADO DE AMOR:

La Colección
de Gráfica Mexicana
de Gil García y Martí
Correa de García

A LEGACY OF LOVE:

Gil García y Martí
Correa de García
Mexican Print
Collection

Written By / Escrito Por:
Juan Casillas Núñez

Alfredo Zalce, El Torito, linocut, 1960

Tuve el honor y el placer de entrevistar a Gil García y Marti Correa de García en su hermosa casa en Santa Bárbara, California el 22 de noviembre de 2021. Los García son una pareja impresionante por su trayectoria profesional y activismo social. Después de una exitosa carrera como arquitecto, Gil se desempeñó como concejal de la ciudad de Santa Bárbara, California, durante diez años, lo que le permitió defender los derechos de la comunidad de ascendencia mexicana. Por su parte, Marti se desempeñó como voluntaria en diversas organizaciones sin fines de lucro para niños y jóvenes de escasos recursos. Como amantes del arte han acumulado una impresionante colección de gráfica mexicana, que incluye obras de grandes artistas: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo, entre otros. Esta colección ha sido exhibida en Westmont College y el Consulado de México en Oxnard y es el motivo de nuestra entrevista.

I had the honor and pleasure of interviewing Gil Garcia and Marti Correa de Garcia at their beautiful home in Santa Barbara, California on November 22, 2021. The Garcias are an impressive couple for their professional career and social activism. After a successful career as an architect, Gil served as a city councilman for Santa Barbara, California, for ten years, which allowed him to defend the rights of the community of Mexican descent. For her part, Marti worked as a volunteer in various non-profit organizations for children and young people with limited resources. As art lovers, they have accumulated an impressive collection of Mexican graphics, which includes works by great artists: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco and Rufino Tamayo, among others. This collection has been exhibited at Westmont College and the Consulate of Mexico in Oxnard and is the reason for our interview.

Alfredo Zalce, La Hamaca, etching, 1947

¿De dónde son los García y desde cuándo viven en Santa Bárbara?

Gil: Nací en Santa Bárbara y he vivido aquí toda mi vida.

Marti: Nací en El Paso, Texas, pero vivía en el área de Los Ángeles y Gil me trajo a Santa Bárbara en 1976.

¿Cuándo y por qué comenzaron a colecciónar arte mexicano?

Gil: Empezamos en la década de 1990. Desde un principio, nuestro querido amigo y reconocido artista Rafael Perea de la Cabada ha sido el curador de nuestra colección. En mi caso, la colección es en honor a mi padre, Bernardo García, y representa a la comunidad agrícola migrante en la que nací y crecí trabajando junto a mi padre hasta graduarme de la escuela preparatoria.

Marti: Uno de mis principales intereses en la vida son los niños. Por lo tanto, gran parte de mis selecciones de arte reflejan la familia tradicional de la clase trabajadora campesina y sus hijos.

Where are the Garcias from and since when have they lived in Santa Bárbara?

Gil: I was born in Santa Barbara and have lived here all my life.

Marti: I am from El Paso, Texas, but I came to Santa Barbara in 1976.

When and why did you start collecting Mexican art?

Gil: We started in the 1990s. From the beginning, our dear friend and renowned artist Rafael Perea de la Cabada has been the curator of our collection. In my case, the collection is in honor of my father, Bernardo Garcia, and represents the migrant farming community in which I was born and raised, working alongside my father until I graduated from high school.

Marti: One of my main interests in life is children. Therefore, much of my art selections reflect the traditional family of the peasant working class and their children.

Juan O'Gorman, Bouquet of Flowers, lithograph, 1963

¿Podrías elaborar sobre don Bernardo y la comunidad campesina?

Gil: Mi padre se refugió en los Estados Unidos debido a la Guerra Cristera, también conocida como la Rebelión Cristera o La Cristiada, que fue una lucha generalizada en el centro y oeste de México en respuesta a la imposición de artículos secularistas y anticlericales de la Constitución de 1917 de México, que fueron percibidos por los opositores como medidas anticatólicas destinadas a imponer el ateísmo estatal. Para evitar verse envuelto en los estragos de la rebelión, mi padre y muchos otros campesinos de la clase trabajadora emigraron como refugiados a Estados Unidos. Mi padre ingresó a Texas en 1927. Muchos años después, mi padre, después de seguir el circuito de la fuerza laboral migrante, se casó y cuando nació su primer hijo decidió establecerse en el valle de Goleta, donde nací y debido a su ética de trabajo duro que contribuyó a la economía del sector agrícola de Goleta, nuestra familia fue reconocida como una de "Las Familias Pioneras de Goleta, California" en 1996. Sin embargo, aunque mi padre se fue de México, México nunca dejó a mi padre, siempre lo llevo en el corazón y es por lo cual que adquirí la doble ciudadanía estadounidense y mexicana, por la cual viajo a México con frecuencia y doy talleres de organización comunitaria para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas y por eso colecciono arte que representa mi juventud como parte de la clase trabajadora migrante que fue el éxito de muchos sectores agrícolas en los Estados Unidos.

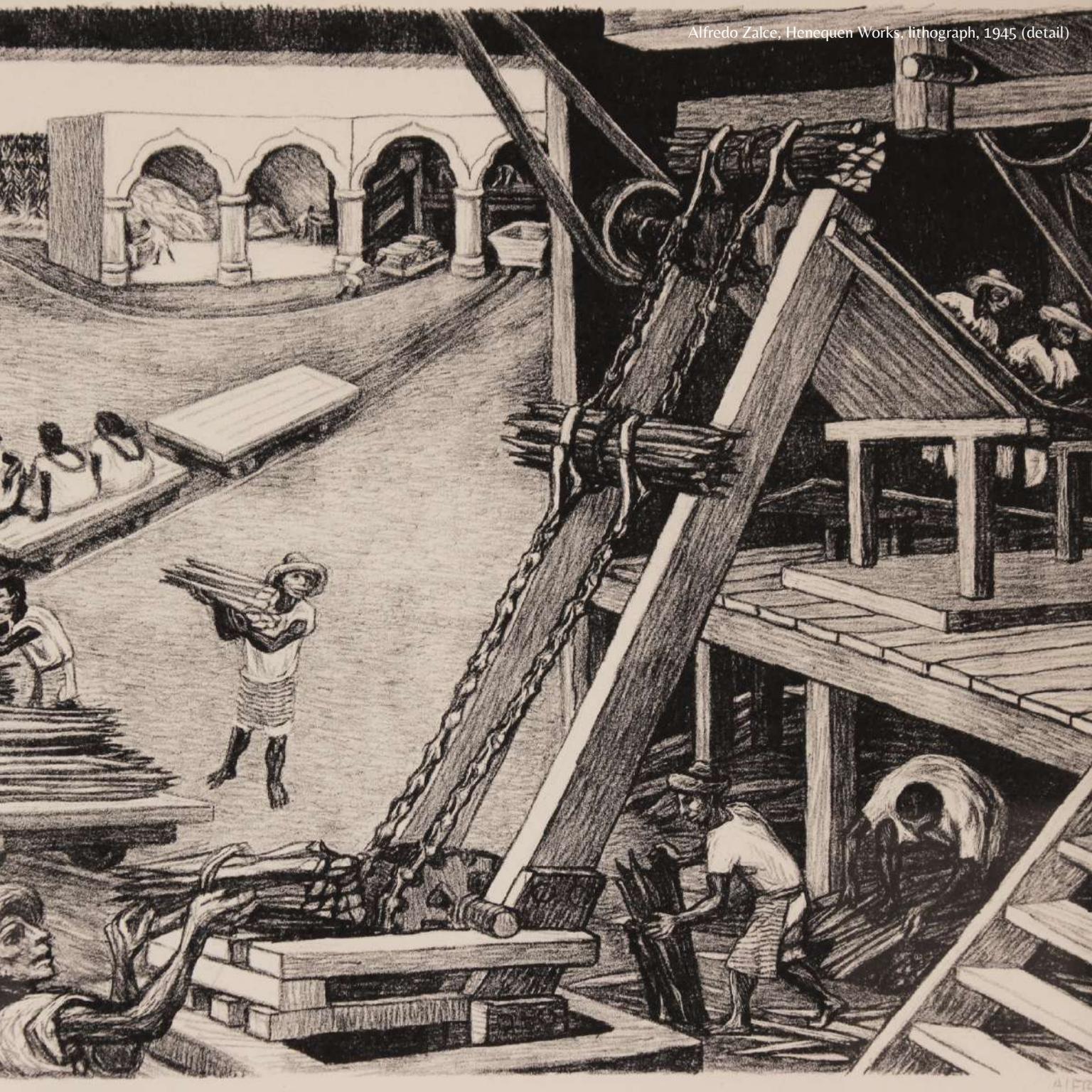
Gil, could you give more details about Don Bernardo and the peasant community?

Gil: My father took refuge in the United States because of the Cristero War, also known as the Cristero Rebellion or La Cristiada, which was a widespread struggle in central and western Mexico in response to the imposition of secularist and anticlerical articles of the 1917 Constitution of Mexico, which were perceived by opponents as anti-Catholic measures aimed at imposing state atheism. To avoid being involved in the ravages of rebellion, my father and many other working-class peasants emigrated as refugees to the United States. My father entered Texas in 1927. Many years later, my father, after following the migrant labor force circuit, got married and when his first son was born he decided to settle in the Goleta Valley, where I was born and because of his hard work ethic that contributed to the economy of the agricultural sector of Goleta, our family was recognized as one of "The Pioneer Families of Goleta, California" in 1996. However, although my father left Mexico, Mexico never left my father, I always carry him in my heart and that is why I acquired dual U.S. and Mexican citizenship, for which I travel to Mexico frequently and give community organizing workshops to improve the quality of life of peasant families and that is why I collect art that represents my youth as part of the migrant working class that was the success of many agricultural sectors in the United States.

Miguel Covarrubias, Tehuantepec River, lithograph, 1945

Alfredo Zalce, Henequen Works, lithograph, 1945 (detail)

En definitiva, ¿tu colección es en honor a la vida de tu padre?

Gil: Sí, para honrar su vida, sus enseñanzas y los felices recuerdos de trabajar junto a él cuando era niño. Me enseñó lecciones de cómo debemos ayudarnos, y cooperar entre nosotros para que todos podamos vivir en armonía. Él me recordaba esto con sus sabias palabras: "Si no vives para servir, no sirves para vivir". Me tomó un tiempo, pero finalmente entendí el significado de lo que nos estaba enseñando y aprendí que sirviendo a los demás por encima de uno mismo, la felicidad te sigue como una sombra. Esto me recuerda lo que dijo una vez Rabindranath Tagore, un poeta filósofo: "Soñé que la vida era una alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y entendí que el servicio era una alegría".

In short, is your collection in honor of your father's life?

Gil: Yes, to honor his life, his teachings, and the happy memories of working alongside him as a child. He taught me lessons on how we should help and cooperate with each other so that we can all live in harmony. He reminded me of this with his wise words: "If you do not live to serve, you do not deserve to live." It took me a while, but I finally understood the meaning of what he was teaching us and learned that serving others above oneself, happiness follows you like a shadow. This reminds me of what Rabindranath Tagore, a philosopher poet, once said: "I dreamed that life was a joy. I woke up and saw that life was service. I served and understood that service was a joy."

¿Entonces tu padre representa a la comunidad campesina en la que vivías?

Gil: Durante muchos años siguió el “circuito migrante” que pasaba por el Valle de Goleta y tres valles agrícolas (Imperial, San Joaquín y Salinas). Cuando nací mis padres se establecieron en Goleta y crecí en una comunidad campesina. En Goleta trabajé junto a mi padre en la cosecha de limón, nueces, cultivos en hilera y durante los veranos me enviaba a trabajar en los campos del Valle de Salinas con nuestros familiares para ganar dinero para ayudar a pagar la ropa y los libros escolares. Guardo buenos recuerdos de este estilo de vida campesino comunal por la cercanía de familiares y amigos que se apoyaban mutuamente. Era un estilo de vida que era muy diferente del individualismo estadounidense eurocéntrico. En mi vida de joven campesina pude experimentar y apreciar una comunidad solidaria que te acoge y te abraza con respeto y cariño. Es por eso por lo cual cuando entré a la escuela sufri un choque cultural porque no hablaba inglés y la postura de inmersión en inglés del ambiente académico era terriblemente diferente a mis experiencias. Sin embargo, a pesar de todas las desventajas que implicaba pertenecer a este estrato social, la comunidad campesina me enseñó a salir adelante; me mostró que la clave del éxito era trabajar con pasión e integridad. El arte que coleccionamos es un recuerdo honorable de estos trabajadores agrícolas. Con estas obras honro a mi padre y mis días de juventud en la comunidad de clase trabajadora migrante.

So, your father represents the peasant community in which you lived?

Gil: For many years he followed the "migrant circuit" that passed through the Goleta Valley and three agricultural valleys (Imperial, San Joaquin and Salinas). When I was born my parents were settled in Goleta and I grew up in a peasant community. In Goleta I worked with my father in the harvest of lemon, walnuts, row crops and during the summers he sent me to work in the fields of the Salinas Valley with our relatives to earn money to help pay for clothes and school books. I have fond memories of this communal peasant lifestyle because of the closeness of family and friends who supported each other. It was a lifestyle that was very different from Eurocentric American individualism. In my life as a young peasant, I was able to experience and appreciate a supportive community that welcomes you and embraces you with respect and affection. That's why when I entered school I suffered a culture shock because I didn't speak English and the English immersion posture of the academic environment was terribly different from my experiences. However, despite all the disadvantages involved in belonging to this social stratum, the peasant community taught me to get ahead; He showed me that the key to success was working with passion and integrity. The art we collect is an honorable memory of these farmworkers. With these works I honor my father and my youth days in the migrant working class community.

Jose Chavez Morado, Untitled, woodcut

CHAVEZ
MORADO 40

Entonces coleccionar arte mexicano es parte de tu activismo, del compromiso social que tienen con la comunidad. Es por ello que los motivos principales y recurrentes de la colección son las familias campesinas trabajando juntas.

Marti: Sí, la niñez es un motivo de la colección. Son parte de mi instinto maternal, del amor que les tengo y del activismo social que hacemos por la infancia.

¿Por eso eras la presidenta del Goleta Valley Girls Club?

Marti: Sí, serví en la Junta Directiva y me convertí en presidenta del Goleta Valley Girls Club y otras organizaciones que atienden las necesidades de la niñez. A los infantes les enseñamos y ayudamos a ellas y a sus familias, pero en realidad ellos nos enseñan a vivir, porque viven, con cuerpo y mente, totalmente inmersos en el momento y los padres tienen que enseñarles, como me enseñaron mis padres, a dar lo mejor de sí mismos cada momento y tendrán éxito en el futuro.

So, collecting Mexican art is part of your activism, the social commitment they have with the community.

Marti: Yes, children are a motif of the collection. They are part of my maternal instinct, the love I have for them and the social activism we do for them. That is why the main and recurring motifs of the collection are the peasant families working together.

That's why you were the president of the Goleta Valley Girls Club?

Marti: Yes, I served on the Board of Directors and became president of the Goleta Valley Girls Club and other organizations that serve the needs of children. We teach and help them and their families, but in reality, they teach us to live, because they live, with body and mind, totally immersed in the moment and parents have to teach them, as my parents taught me, to give the best of themselves every moment and they will succeed in the future.

Marion Greenwood, The Window, lithograph, 1950 (detail)

¿Cuál de las obras representa a la familia García y por qué?

Gil: Para mí "Miseria" de Fanny Rabel. Me recuerda a una oración que mi padre solía contarme en broma. "Dios mío, gracias por los frijoles y las tortillas, pero por favor danos un pedacito de carne de vez en cuando".

Marti: La obra que representa mi corazón es "Mujeres ante el fuego" de Francisco Zúñiga, porque representa que un grupo de mujeres puede cambiar el mundo.

Which of the works represents the Garcia family and why?

Gil: For me "Misery" by Fanny Rabel. It reminds me of a prayer my father used to tell me jokingly. "My God, thank you for the beans and tortillas, but please give us a little piece of meat from time to time."

Marti: The work that represents my heart is "Mujeres ante el fuego" by Francisco Zúñiga, because it represents that a group of women can change the world.

Jean Charlot, *El Volador*, lithograph, 1948
Photo Credit: Lawrence M. Pierce

Artist: Jean Charlot
Title: *El Volador*
Medium: Lithograph
Size: 10.5" x 14.75" (framed, 17.5" x 22")
Date: 1948

¿Han sido los García arquitectos de su propio destino? Me refiero al poema del poeta mexicano Amado Nervo, "En Paz", en particular al verso que dice: "Yo fui el arquitecto de mi propio destino".

Gil: Cambiaría un poco ese verso y diría que "Dios es el arquitecto de mi destino". Por un tiempo me concentré en mi carrera como arquitecto, muy respetado por todos por mi talento y ética de trabajo duro. Todos los que me rodeaban (parientes, amigos y compañeros de trabajo) pensaban que estaba bien. Sin embargo, a pesar de estos logros, me sentía miserable por dentro debido a las tragedias emocionales de mi vida personal que eran contrarias al guion de vida de la estructura familiar de mi padre campesino incrustado en mi mente. Me preguntaba por qué me sentía así y pasé por varios meses de terapia emocional y mental para tratar de encontrar la respuesta sin soluciones reales, hasta que un día una amiga profundamente espiritual me dijo que mi aura iba en todas direcciones, sin un enfoque, que era una señal de confusión. Necesitas ponerte en contacto con tu identidad espiritual dentro de tu cuerpo que es tu verdadera identidad, me dijo. Esta observación de mi amiga me impactó tanto que decidí iniciar una transformación personal a través de la psicoterapia espiritual y la meditación. Después de un tiempo entendí que muchos de nosotros éramos cuerpos desconectados del Espíritu Santo. Y como consecuencia solo tenía las identidades emocionales y mentales que estaban tratando de encontrar la solución y esto causó confusión. Mi reencuentro con el Espíritu Santo me transformó. Me hizo sentir todo el impacto del amor de Dios y conocerme como un ser espiritual que vive una experiencia terrenal en un cuerpo físico. Mi cuerpo y mente buscaba su misión en la vida y una vez que me entregué a Dios descubrí que la razón por la que nací fue para ser Su instrumento y cumplir Su misión para mi vida. A través de esta nueva conciencia, sentí que Dios me decía: "Ayuda a los demás y tendrás todo lo que necesitas". Esta humilde colección es parte de ese llamado, para honrar a mi padre y sus enseñanzas, mis raíces familiares y culturales que me dieron la determinación necesaria para navegar las tormentas turbulentas de la confusión para llegar a la realización de la misión que Dios tenía para mi vida, y al mismo tiempo, fomentar el activismo espiritual social en las generaciones presentes y futuras.

Have the Garcias been architects of their own destiny? I refer to the poem by the Mexican poet Amado Nervo, "En Paz," in particular the verse that says, "I was the architect of my own destiny."

Gil: I would change that verse a little bit and say that "God is the architect of my destiny." For a while I concentrated on my career as an architect, highly respected by everyone for my talent and hard work ethic. Everyone around me (relatives, friends, and co-workers) thought I was fine. However, despite these achievements, I felt miserable inside because of the emotional tragedies of my personal life that were contrary to the life script of my peasant father's family structure embedded in my mind. I wondered why I felt this way and went through several months of emotional and mental therapy to try to find the answer without real solutions until one day a deeply spiritual friend told me that my aura was going in all directions without focus that was a sign of confusion. You need to get in touch with your spiritual identity within your body which is your true identity, she told me. This observation of my friend impacted me so much that I decided to initiate a personal transformation through spiritual psychotherapy and meditation. After a while I understood that many of us were bodies disconnected from the Holy Spirit. And as a consequence I only had the emotional and mental identities that were trying to find the solution and this caused confusion. My reencounter with the Holy Spirit transformed me. It made me feel the full impact of God's love and get to know myself as a spiritual being living an earthly experience in a physical body. My body and mind was looking for His mission in life and once I gave myself to God I discovered that the reason I was born was to be His instrument and fulfill His mission for my life. Through this new awareness, I felt God say to me, "Help others and you will have everything you need." This humble collection is part of that call, to honor my father and his teachings, my family and cultural roots that gave me the determination to navigate the turbulent storms of confusion to reach the realization of the mission that God had for my life, and at the same time, encourage social spiritual activism in present and future generations.

Fanny Rabel, *Cabezas de Niñas*, lithograph
Photo Credit: Lawrence M. Pierce

Artist: Fanny Rabel
Title: *Cabezas de Niñas*
Medium: Lithograph
Size: 17" x 22" (framed, 18.5" x 23.25")

¿Se puede decir que su colección de gráfica mexicana es un "legado de amor"?

(Los García no respondieron a esta pregunta, pero sonrieron con aprobación).

¡Fue un placer conocerlos un poco más y muchas gracias por concederme esta entrevista!

***Gil y Marti:** ¡Gracias a ti!*

Can you say that your Mexican Print Collection is a "legacy of love"?

(The Garcias did not answer this question, but smiled approvingly.)

It was a pleasure getting to know you a little more and thank you so much for granting me this interview!

***Gil and Marti:** Thank you!*

Alberto Gironella, Emiliano Zapata, etching, 1971
Photo Credit: Lawrence M. Pierce

Artist: Alberto Gironella
Title: Emiliano Zapata
Medium: Etching
Size: 12" x 17" (frame: 20" x 28")
Year: 1971

BIOGRAFIAS

RAFAEL PEREA DE LA CABADA

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

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

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

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

Para conocer más sobre Rafael Perea de la Cabada y su arte visite su sitio web en www.rafaelperea.com y sígalo en Instagram: @rpcarte

BIOGRAPHIES

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.

To learn more about Rafael Perea de la Cabada and his art visit his website at www.rafaelperea.com and follow him on Instagram: @rpcarte

GIL GARCIA & MARTI CORREA DE GARCIA

El Sr. García es presidente de la galardonada firma García Architects Inc. Se desempeñó durante diez años en el Concejo Municipal de Santa Bárbara. Tanto Marti como Gil han formado parte de la junta directiva de numerosas organizaciones sin fines de lucro y continúan participando activamente en el servicio comunitario. Tanto Marti como Gil son ex presidentes del Comité de la Ciudad Hermana de Santa Bárbara / Puerto Vallarta, donde Gil actualmente se desempeña como tesorero. Marti y Gil han recibido muchos premios comunitarios, incluido el Santa Barbara Lifetime Achievement Award en 1997. La familia García fue reconocida como una familia Pionera de Goleta en 1996 por la Sociedad Histórica de Goleta. Este reconocimiento enfatiza la historia agrícola de Goleta y la valiosa contribución a su éxito por parte de la fuerza laboral campesina migrante mexicana.

GIL GARCIA & MARTI CORREA DE GARCIA

Mr. Garcia is president of award winning firm Garcia Architects Inc. He served for ten years on the Santa Barbara City Council. Both Marti and Gil have served on the board of numerous non-profit organizations and continue to be actively involved in community service. Both Marti and Gil are past presidents of Santa Barbara/Puerto Vallarta Sister City Committee, where Gil currently serves as treasurer. Marti and Gil are the recipients of many community awards including 1997 Santa Barbara Lifetime Achievement Award. The Garcia family was recognized as a Goleta Pioneer family in 1996 by the Goleta Historical Society. This recognition emphasizes Goleta's agricultural history and the valuable contribution to its success by the Mexican migrant campesino workforce.

LAWRENCE M. PIERCE

Photographer | Fotógrafo

*We are grateful to photographer Lawrence M. Pierce for documenting these exhibitions.
Agradecemos al fotógrafo Lawrence M. Pierce por documentar estas exposiciones.*

