

reframing COMUNIDAD

the art of
ESTER HERNANDEZ *and* SHIZU SALDAMANDO

September 10, 2021 – February 6, 2022

Rubin & Paula Torres Gallery | The National Museum of Mexican Art | Chicago, Illinois

INTRODUCTION

Ester Hernandez and Shizu Saldamando share a deep commitment to the art of portraiture. On paper, canvas, wood and cloth, they create sensitive portraits that function as personal tributes and social statements. In portraying family, friends and community members, they contest the historical role of portraiture as a means for rich and powerful persons to promote themselves or for patrons to anoint those deemed worthy of memorializing. Hernandez and Saldamando celebrate persons close to them as well as humanize the invisible and many times voiceless members of our society. Aesthetically, their portraits incorporate multiple influences and artistic experimentation, which allow them to explore different techniques and surfaces. The exhibition provides a multi-decades survey of their works, including recent portraits of each other never before exhibited.

From different generations, Hernandez and Saldamando share artistic roots within San Francisco's Latino Mission District. Hernandez honed her artistic practice during the seminal Chicano art movement of the mid-1960s and 1970s. Along with studying printmaking she painted murals with the Chicana collective, Mujeres Muralistas. Though Hernandez developed a reputation for her provocative screen prints, she also pursues her passion for pastel drawings, focusing on portraits of friends and neighborhood residents. Growing up within a Chicano and Japanese family, Saldamando experienced the legacy of the Mission District's Latino arts and cultural renaissance created by Hernandez's generation. She moved to Los Angeles to study art, earning a MFA from the California Institute of the Arts in 2005, and co- founded the artist run cooperative, Monte Vista Projects. Along with her Chicano and Japanese heritage, Saldamando regards Hernandez as a major artistic influence as well a role model and mentor. Working in a variety of mediums, together they create powerful portraits of cultural icons as well as of members from resilient communities, expanding their subject's social visibility and honoring their personal agency.

Cover images:

Left: Ester Hernandez, *La Virgen de las calles* (*The Virgin of the Streets*), 2001, pastel on paper (pastel sobre papel), Paper dimensions: 42 ¼ x 31 inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection, 2015.671, Gift of Sandra Cisneros Collection

Right: Shizu Saldamando, *Downey Happy Birthday* (*Downey Feliz Cumpleaños*), 2007, color pencil, collage on paper (lápiz de color, collage sobre papel), 55 x 45 inches (framed), Courtesy of the Cheech Marin Collection

INTRODUCCIÓN

Ester Hernández y Shizu Saldamando comparten un profundo compromiso con el arte del retrato. En papel, lienzo, madera y tela, crean retratos sensibles que funcionan como tributos personales y declaraciones sociales. Al retratar a la familia, a los amigos y a los miembros de la comunidad, cuestionan el papel histórico del arte del retrato como medio para que las personas ricas y poderosas se promocionen o para que los mecenas unjan a aquellos a los que se consideraba dignos de conmemorar. Hernández y Saldamando celebran a las personas cercanas a la vez que humanizan a los miembros invisibles, y muchas veces sin voz, de nuestra sociedad. Estéticamente, sus retratos incorporan múltiples influencias y experimentación artística, lo que les permite explorar diferentes técnicas y superficies. La exposición brinda una visión general de su obra a través de varias décadas, incluyendo retratos recientes de cada una nunca antes exhibidos.

Provenientes de diferentes generaciones, Hernández y Saldamando comparten sus raíces artísticas dentro del Mission District latino de San Francisco. Hernández perfeccionó su práctica artística durante el movimiento seminal de arte chicano de mediados de la década de los sesenta y los setenta. Además del estudio del grabado, pintó murales con el colectivo chicano, Mujeres Muralistas. Aunque Hernández desarrolló su reputación gracias a sus provocativas serigrafías, también persigue su pasión por los dibujos al pastel, concentrándose en los retratos de amigos y residentes del vecindario. Al haber crecido en una familia chicana y japonesa, Saldamando experimentó el legado de las artes latinas del Mission District y el renacimiento cultural creado por la generación de Hernández. Se mudó a Los Angeles para estudiar arte, obtuvo un MFA del Instituto de Artes de California en 2005, y cofundó la cooperativa administrada por artistas, Monte Vista Projects. Además de su herencia chicana-japonesa, Saldamando considera a Hernández como una influencia artística fundamental así como modelo a seguir y mentora. Trabajando en distintos medios, juntas crearon poderosos retratos de íconos culturales así como de miembros de comunidades resilientes, expandiendo la visibilidad social de sus temas y honrando a su acción personal.

A LETTER FROM THE NATIONAL MUSEUM OF MEXICAN ART’S PRESIDENT AND FOUNDER

The National Museum of Mexican Art (NMMA) is extremely proud in presenting this exhibition of two exceptional artists. “*Reframing Comunidad*, the Art of Ester Hernandez and Shizu Saldamando,” which celebrates the artwork of two women artists representing different generations.

Ester Hernandez is a Chicana cultural icon. Any discussion on this vital and historically important art movement has to include her artwork. She has created many images that have lovingly made their way into the soul and consciousness of so many Mexicans in the U.S. The Museum’s admiration of her work has extended throughout the history of the museum. Ester’s work has been featured in several exhibitions including “Latina Art Showcase”, one of the Museum’s first exhibits in its opening year in 1987. In recognition of her importance and contributions in the arts, the NMMA bestowed a Sor Juana Legacy Award to Ester in 2016.

I remember walking into the Vincent Price Museum in 2013 and seeing Shizu Saldamando’s inspiring exhibition: “When You Sleep” and thinking to myself what an amazing young artist.

One of the beautiful aspects of culture is how art can influence succeeding generations. So, it is with this exhibition. Shizu’s work is a wonderful successor to the work that Ester Hernandez has produced. The cultural connection between these two artists clearly illustrates the continuation of a fantastic cultural bond. Shizu is carrying the cultural baton from Ester on its next artistic journey.

“*Reframing Comunidad*” is a continuation of the NMMA’s commitment to women artists, which has always been a crucial component of the museum’s programming. This exhibition was beautifully curated by Terezita Romo, a longtime friend and colleague of the NMMA, who brought her keen artistic lens and incredible knowledge of Chicana art to the exhibit. When this project was first discussed by the Museum’s exhibition committee, there was no question that Terezita was the perfect person to curate this exhibition.

The exhibition was masterfully coordinated by Cesareo Moreno, the NMMA’s Visual Arts Director and Chief Curator. His coordination was very ably assisted by the Museum’s Visual Arts team: Raquel Aguinaga-Martinez, Gustavo Herrera and Marina Alvarez.

The Museum was very fortunate that the following funders recognized the importance of organizing this exhibit – The National Endowment for the Arts, the Chicago Department of Cultural Affairs and Special Events, the Chicago Park District, the Joyce Foundation, and the Illinois Arts Council. Finally, thank you very much to all the individuals and institutions that lent the Museums artwork for this exposition. Gracias to all of them.

Carlos Tortolero
President & Founder
National Museum of Mexican Art

UNA CARTA DE EL PRESIDENTE Y FUNDADOR DE EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MEXICANO

El Museo Nacional de Arte Mexicano (NMMA, por sus siglas en inglés) está muy orgulloso de presentar esta exposición de dos artistas excepcionales. *Reenmarcando la comunidad, el arte de Ester Hernández y Shizu Saldamando*, celebra el trabajo artístico de estas dos mujeres artistas que representan a diferentes generaciones.

Ester Hernández es un ícono cultural chicano. Cualquier estudio sobre este movimiento artístico vital e históricamente importante debe incluir su obra. Ella ha creado muchas imágenes que se han abierto paso con cariño en el alma y la conciencia de tantos mexicanos en los EE.UU. La admiración del museo por su obra se ha extendido a lo largo de la historia del mismo. La obra de Ester ha aparecido en varias exposiciones, entre ellas *Latina Art Showcase*, una de las primeras exposiciones que tuvo el museo en su año de apertura, 1987. En reconocimiento a su importancia y contribución en las artes, el NMMA le otorgó a Ester el “Premio al Legado Sor Juana”.

En el 2013, recuerdo haber entrado al Museo Vincent Price y haber visto la inspiradora exposición de Shizu Saldamando, “When You Sleep” (*Cuando duermes*), y pensar “esta es una increíble joven artista”.

Uno de los aspectos más hermosos de la cultura es observar cómo el arte puede influir en las generaciones siguientes. Lo cual sucede con esta exposición. El trabajo de Shizu es un magnífico sucesor de la obra de Ester Hernández. La conexión cultural entre estas dos artistas ilustra claramente la continuación de un fantástico vínculo cultural. Shizu lleva el batón cultural de Ester en su próximo viaje artístico.

Reenmarcando la comunidad es una continuación del compromiso que el NMMA tiene con las mujeres artistas, el cual siempre ha sido un

componente crucial de la programación del museo. Esta exposición fue bellamente seleccionada y organizada por Terezita Romo, una amiga y colega del NMMA de hace muchos años, que aportó su agudo lente artístico y su increíble conocimiento del arte de mujeres chicanas a la exposición. Cuando el comité de exposiciones del museo discutió por primera vez este proyecto, no hubo duda de que Terezita era la persona perfecta para ser la curadora de esta exposición.

La exposición fue coordinada magistralmente por Cesáreo Moreno, Director de Artes Visuales y Curador en Jefe del NMMA. Su coordinación contó con la muy buena asistencia del equipo de Artes Visuales del museo: Raquel Aguiñaga-Martínez, Gustavo Herrera y Marina Álvarez.

El museo tuvo la gran suerte de que los siguientes financiadores reconocieran la importancia de organizar esta exposición: el National Endowment for the Arts (Fondo Nacional de las Artes), el Chicago Department of Cultural Affairs and Special Events (Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de Chicago), el Chicago Park District (Distrito de Parques de Chicago), Joyce Foundation (Fundación Joyce), y el Illinois Arts Council (Consejo de las Artes de Illinois). Por último, muchas gracias a todas las personas e instituciones que han prestado las obras de arte al museo para esta exposición. Gracias a todos.

Carlos Tortolero
Presidente y Fundador
Museo Nacional de Arte Mexicano

reframing COMUNIDAD

the art of
ESTER HERNANDEZ *and* SHIZU SALDAMANDO

Ester Hernandez and Shizu Saldamando share a deep commitment to creating portraits. Utilizing paper, canvas, wood panel and cloth, they create sensitive drawings and paintings of a cross-section of people. Some portraits are intimate tributes to family members and friends. Others serve as social statements that bring visibility to invisible community and neighborhood residents.

Ester Hernandez y Shizu Saldamando comparten un profundo compromiso con la creación de retratos. Mediante el uso de papel, lienzo, paneles de madera y tela, crean dibujos sensibles y pinturas de una muestra representativa de varias personas. Algunos retratos son tributos íntimos de familiares y amigos. Otros son declaraciones sociales que hacen visible a los residentes de vecindarios y comunidades invisibles.

ESTER HERNANDEZ

(b. California, 1944)

A vanguard artist of the Chicano Movement, Ester Hernandez’s art has shaped not only Chicana/o art but also American art history. Crucial to her formation as an artist were her experiences growing up in California’s central valley in a family that included artists as well as labor activists. Her parents joined the United Farm Workers’ unionizing efforts of the mid-1960s, which influenced her to become a politically active student at U.C. Berkeley during the early 1970s. She continued her artistic activism in San Francisco, where she still lives.

While Hernandez’s art embodies cultural pride and promotes social justice, its focus is on images of Chicana/Latinas. Her portraits range from Aztec goddesses and Catholic Virgins to cultural icons—such as Lydia Mendoza, Astrid Hadad, Sandra Cisneros—as well as close friends and community residents. Along with positive representations there are statements against gender restrictions, as seen in her graphic reinterpretation of the revered Virgen de Guadalupe, which generated controversy and death threats. Throughout a decades-long career dedicated to expanding Latina visibility, Hernandez’s art has continued to provoke and inspire generations of artists and viewers.

La Ester con Agave (Ester with Agave), 2021, mixed media on found folding screen (técnica mixta en biombo plegable reciclado), 36 x 60 1/4 x 3/4 inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection, 2021. 472, Gift of Karen Mary Davalos and David G. Stanton in memory of María Refugio Davalos

Artista de vanguardia del Movimiento Chicano, el arte de Ester Hernández ha dado forma no solo al arte chicano sino también a la historia del arte americano. Cruciales para su formación como artista fueron sus experiencias al haber crecido en el valle central de California, en una familia que incluía a artistas y a activistas laborales. Sus padres se unieron a los esfuerzos de sindicalización de los Trabajadores Unidos del Campo (United Farm Workers) de mediados de los años sesenta, lo que la influenciaron hasta convertirse en una estudiante políticamente activa en U.C. Berkeley durante los primeros años de la década del setenta. Hernández continuó su activismo artístico en San Francisco, donde todavía reside.

Aunque el arte de Hernández abraza el orgullo cultural y promueve la justicia social, su punto de concentración son las imágenes de las chicanas/latinas. Sus retratos incluyen desde diosas aztecas y vírgenes católicas hasta íconos culturales, como Lydia Mendoza, Astrid Hadad, Sandra Cisneros, y amigos cercanos y residentes de la comunidad. Junto a sus representaciones positivas, existen también declaraciones contra las restricciones de género, como se observa en su reinterpretación gráfica de la reverenciada Virgen de Guadalupe, que generó controversia y amenazas de muerte. En su larga carrera, que lleva ya varias décadas dedicada a expandir la visibilidad de las latinas, el arte de Hernández ha continuado provocando e inspirando a generaciones de artistas y espectadores.

Ester Hernandez, installation view

Ester Hernandez, *La Shizu (The Shizu)*, 2021, conte crayon on Kyoto Sunako Washi (crayón conte sobre washi Kioto sunako), 45 x 29 1/2 inches (framed), Courtesy of the artist

SHIZU SALDAMANDO

(b. California, 1978)

Shizu Saldamando credits the Chicano movement, and especially Ester Hernandez, as great influences on her development as an artist. Her bicultural Japanese and Chicano household also introduced her to a range of art forms ranging from ink drawings on paños (handkerchiefs) to Asian folding screens. However, it was at Cal Arts in Los Angeles that she was able to merge these disparate influences into her unique aesthetic.

Utilizing different materials and artmaking techniques, Saldamando’s portraits capture the vitality and diversity of Los Angeles’ Latino youth, especially in their fashion and music. Reminiscent of personal photographs, she recreates scenes of individuals at punk music concerts, neighborhood bars, family gatherings, and during intimate reflective moments. The comfort they express attests to the close relationship Saldamando has been able to achieve with each person. This exhibition features portraits that highlight individuals portrayed, as well as detailed paintings that allow the viewer to become part of a large gathering. Together, they provide glimpses into a new generation creating its own ever-evolving culture and distinctive activism.

Shizu Saldamando reconoce al Movimiento Chicano, y en especial, a Ester Hernández, como grandes influencias en su desarrollo como artista. Su hogar bicultural chicano-japonés también la introdujo a una variedad de formas de arte desde los dibujos con tinta sobre paños hasta los biombos asiáticos. Sin embargo, fue en Cal Arts en Los Angeles donde pudo fusionar estas influencias dispares en una estética única.

Mediante el uso de distintos materiales y técnicas para hacer arte, los retratos de Saldamando capturan la vitalidad y la diversidad de la juventud latina de Los Angeles, en especial, en su moda y música. Con reminiscencias de fotografías personales, ella recrea escenas de los asistentes a los conciertos de música punk, bares del vecindario, reuniones familiares y durante momentos íntimos de reflexión. La comodidad que expresan da fe a la relación cercana que Saldamando ha podido lograr con cada persona. Esta exposición muestra los retratos que destacan a las personas retratadas, así como pinturas detalladas que permiten al espectador ser parte de una gran reunión. Juntas, muestran destellos de una nueva generación, que crea su propia cultura en constante evolución y activismo distintivo.

Shizu Saldamando installation view

Ester Hernandez, installation view

Ester Hernandez, *California Special – Inheritance (Especial de California – La herencia)*, 2004, acrylic on canvas (acrílico sobre lienzo), 60 x 47 ¾ inches, Courtesy of the artist

This is Hernandez’s self-portrait as a child posing with a dress created from a flour sack, like the ones pictured behind her. While acknowledging the financial hardships of her childhood, the care she takes in rendering the various designs on the flour sacks attests to the ability of Mexican women to create something beautiful—in this case a dress—out of what was available. According to Hernandez, “the pre-Columbian doll represents the rich cultural heritage of my ancestors and the designs on the dress are motifs from the many cultures that informed my multi-cultural reality.” The inclusion of “Inheritance” in the title also honors the resilience of her family and of the many generations of hardworking immigrant communities.

Este es el autorretrato de Hernández de niña posando con un vestido creado a partir de un saco de harina, como los dibujados detrás de ella. Aunque reconoce los apuros financieros durante su niñez, el cuidado que se toma al representar los distintos diseños de los sacos de harina da fe de la capacidad de las mujeres mexicanas de crear algo hermoso, en este caso un vestido, a partir de lo que tenían disponible. Según Hernández, “La muñeca precolombina representa la rica herencia cultural de mis ancestros y los diseños del vestido son motivos de muchas culturas que aportaron información a mi realidad multicultural”. La inclusión de “Inheritance” (herencia) en el título también honra la resiliencia de su familia y el de muchas generaciones de comunidades inmigrantes trabajadoras.

The two prints of Lydia Mendoza were created from photographs taken early in her career. Called “*La Alondra de la Frontera*” (The Lark of the Border), Mendoza was a Spanish-language singer from the Texas-Mexico border region who became internationally famous over a seven-decade career. Hernandez considers her an artistic *madrina* and they remained close friends until Mendoza’s death in 2007. While the portrait of her in 1937 focuses on her seated with a guitar, the second print poses Mendoza in a China Poblana dress in front of the Aztec moon goddess and female warrior, Coyolxauhqui, placing her within an ancient lineage of strong women.

Los dos grabados de Lydia Mendoza fueron creados a partir de fotografías tomadas a principios de su carrera. Llamada “*La Alondra de la Frontera*”, Mendoza fue una cantante en idioma español de la región de la frontera Texas – México quien fue famosa a nivel internacional durante su carrera de siete décadas de duración. Hernández la considera su madrina artística y fueron amigas cercanas hasta el fallecimiento de Mendoza en el año 2007. Aunque el retrato de 1937, de Mendoza se concentra en su figura sentada con una guitarra, el segundo grabado muestra a Mendoza con un vestido de china poblana frente a Coyolxauhqui, Diosa azteca de la Luna y guerrera, ubicándola dentro de un linaje antiguo de mujeres fuertes.

Ester Hernandez, *Con Cariño, Lydia Mendoza (With Love, Lydia Mendoza)*, 2001, serigraph 22/76 (serigrafia 22/76), Image dimensions: 27 3/8 x 18 inches, Paper dimensions: 30 x 22 inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection 2001.51 Gift of Self Help Graphics

Ester Hernandez, *Lydia Mendoza, Ciudad Juarez, 1937*, 1987, serigraph 31/89 (serigrafia 31/89), Image dimensions 21 5/8 x 28 inches, Paper dimensions: 23 1/8 x 30 1/4 inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection 1990.52

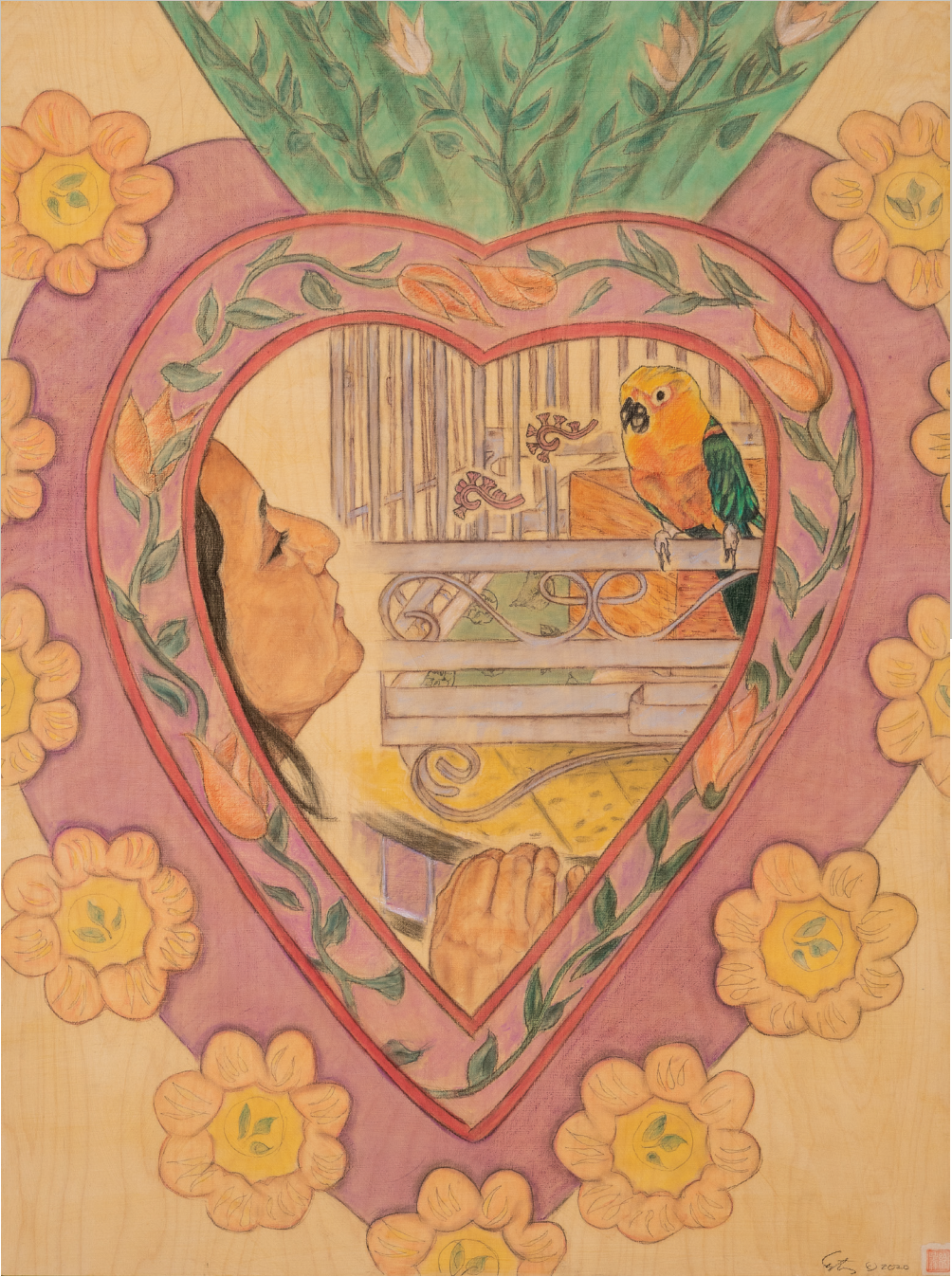
Ester Hernandez, *Sun Mad (Loco Sol)*, 1982, Serigraph 65/100 (serigrafía 65/100), Image dimensions: 22 x 17 inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection 1993.40

The best known of Hernandez’s prints, it blends Mexican humor and U.S. advertisement into a powerful message regarding the danger of pesticides. According to Hernandez, “Going home and finding that the water table under my hometown [in Central California] was contaminated really inspired “Sun Mad.” That was a real turning point in my life in terms of my awareness. . . I couldn’t just ignore it, pretend it wasn’t a problem. For good or for bad, my background gives me a unique perspective and I do feel a responsibility to speak for the people who are unable to.”

El más conocido de los grabados de Hernández, mezcla el humor mexicano y la publicidad de los EE.UU., en un mensaje poderoso que recuerda el peligro de los pesticidas. Según Hernández, “Ir a casa y descubrir que la napa de agua que yace bajo mi pueblo natal [en California Central] estaba contaminada, realmente inspiró a Sun Mad. Ese fue un momento decisivo en mi vida en términos de concientización. . . No podía ignorarlo y hacer tan solo como que no era un problema. Para bien o para mal, mis orígenes me dan una perspectiva única y siento la responsabilidad de hablar por las personas que no pueden hacerlo.”

This is a portrait of Sandra Cisneros, Chicago native and author of the internationally acclaimed book, *The House on Mango Street*. She is shown with her parrot, whose name is a combination of the Mexican singer and songwriter Agustín Lara and the Spanish word, *loro*, for parrot. The intimate and loving portrayal of Sandra’s parrot singing to her is rendered in soft pastel colors and full of light. The elaborate heart frame encasing the scene symbolizes Sandra’s love for her parrot as well as Ester’s affection for her close friend, Sandra.

Este es el retrato de Sandra Cisneros, nativa de Chicago y autora del libro mundialmente aclamado *The House on Mango Street* (La Casa en Mango Street). Se la muestra con su loro, cuyo nombre es una combinación del cantautor mexicano Agustín Lara y la palabra loro. El íntimo y afectivo retrato del loro cantándole a Sandra se realizó en colores pasteles suaves y mucha luz. El elaborado marco de corazones que encuadra la escena simboliza el amor de Sandra por su loro así como el afecto de Ester por su gran amiga, Sandra.

Ester Hernandez, *Sandra Cisneros and Agustina Lora (Sandra Cisneros y Agustina Lora)*, 2020, mixed media on wood panel (técnica mixta en madera), 40 x 30 x 1 ¼ inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection 2020.216, Gift of Sandra Cisneros in honor of my brother Mario Cisneros

Shizu Saldamando installation view

Ester Hernandez, installation view

This piece features members of the Los Angeles punk music scene, Martin Crudo (a Pilsen native) and Alice Bags at two different stages of their careers. Though screen printed, Saldamando’s *pañó* arte mimics the pen drawings on handkerchiefs that she considered a canon of Chicano art. However, in college she began to think about the history of this art form and its connections to prison art. “I began to see its use as a way to reference the prison industrial complex, institutionalized racism and at the same time its power to reference subculture and the [prisoner’s] ability to turn something so horrific as incarceration, death, violence into something inspiring, beautiful and liberating.”

Esta pieza muestra a los miembros de la escena de la música punk de Los Angeles, Martin Crudo (nativo de Pilsen) y a Alice Bags en dos etapas diferentes de sus carreras. A pesar de ser una serigrafía, el paño arte de Saldamando imita los dibujos con lápiz y los pañuelos que ella consideraba que eran una regla en el arte chicano. Sin embargo, en la universidad, comenzó a pensar en la historia de esta forma de arte y en sus conexiones con el arte en las prisiones. “Comencé a ver su uso como forma de hacer referencia al racismo institucionalizado del complejo industrial de las prisiones y al mismo tiempo su poder de hacer referencia a la subcultura y a la capacidad (del prisionero) de convertir algo tan horroroso como el encarcelamiento, la muerte, la violencia en algo inspirador, bello y liberador.”

Shizu Saldamando, *Martin Crudo and Alice Bags*, 2020, serigraph on cotton handkerchief (serigrafía sobre un paño de algodón), 16 x 16 inches, Courtesy of the artist

This drawing depicts two friends and “artists” at ChaCha lounge, a bar that historically had been a Queer Latinx bar. Irina Contreras is an artist and professor and Amitis (Ami) Motevalli is a performance artist. Saldamando includes *Las Tres Adelitas* in the title, which references the portrait of a drag queen who used to perform there. In Mexico, the Adelitas were women who accompanied, and many times fought alongside, soldiers during the Mexican Revolution of 1910. During the Chicana/o movement of the 1970s, they came to symbolize brave women who stepped outside their limited gender roles to fight for social justice. In this drawing, Irina, Ami and other women like them are honored as part of this tradition.

Este dibujo describe a dos amigas y “activista del arte” en el ChaCha lounge, un bar que históricamente ha sido un bar de Queer Latinxs. Irina Contreras es una artista y profesora y Amitis (Ami) Motevalli es una artista de las artes escénicas. Saldamando incluye a Las tres Adelitas en el título, lo que hace referencia al retrato de una drag queen que solía actuar allí. En México, las Adelitas eran mujeres que acompañaban, y muchas veces luchaban junto a los soldados durante la Revolución Mexicana de 1910. Durante el Movimiento Chicano de los años setenta, se convirtieron en símbolo de mujeres valientes que cruzaron sus roles limitados de género para luchar por la justicia social. En este dibujo, se honra a Irina, Ami y otras mujeres como ellas como parte de esta tradición.

Shizu Saldamando, *Irina and Ami or Las Tres Adelitas*, 2011, mixed media on paper (técnica mixta sobre papel),
Paper dimensions: 35 x 45 inches, Collection of Lisa and Darrell Walker

In this large painting, Saldamando captures a backyard gathering as if she were one of the participants, rendering the young attendees and festive decorations in careful detail. The realistic portrayal and size of the figures also allow the viewer to become part of a scene from one of LA's oldest Mexican neighborhoods, which is undergoing rampant gentrification. Created on a folding screen, it draws from Asian and European traditions in their use to document important events and persons, thus elevating a commonplace reunion of family and friends to important historical status.

En esta gran pintura, Saldamando captura una reunión en un jardín como si ella fuera una de los participantes, representando a los jóvenes asistentes y a las decoraciones festivas con cuidadoso detalle. Este retrato realista y el tamaño de las figuras también le permiten al espectador ser parte de una escena de uno de los vecindarios más antiguos de Los Angeles, que sufre una gentrificación en escalada. Creado sobre un biombo, toma de las tradiciones asiáticas y europeas en su uso para documentar eventos y personas importantes, así elevando el lugar común de la reunión de la familia y de los amigos a un estado histórico de importancia.

Shizu Saldamando, *Highland Park Luau (Fiesta Luau de Highland Park)*, 2007, mixed media on found folding screen (técnica mixta en biombo plegable reciclado), 32 x 64 x 3/4 inches, Collection of Ricardo Reyes

This portrait of three young friends denotes their close friendship in the way their bodies seem to merge with each other. Yet, also captured are their distinct faces, clothing and obvious posing as two of them look directly at the viewer. One can also see Saldamando's love of experimentation in its composition and materials. Instead of centering the figures like standard portraits the trio is shown in the lower corner, drawing more of our attention to the background's glimmering golden rays radiating out from them. Unlike the majority of portrait created on paper or canvas, Saldamando instead chose the very durable—like friendship—medium of wood.

Este retrato de tres jóvenes amigas muestra la amistad cercana entre ellas, en la forma en que sus cuerpos parecen fundirse entre sí. Sin embargo, también se capturan sus rostros diferentes, vestimenta y poses obvias cuando dos de ellas miran directamente al espectador. Uno también puede ver el amor de Saldamando por la experimentación, en la forma que hizo esta composición y los materiales que uso. En lugar de centrar las figuras como en cualquier retrato convencional, el trío que se muestra en la esquina inferior, llama más nuestra atención hacia los dorados rayos que brillan desde el fondo. A diferencia de la mayoría de los retratos creados en papel o lienzo, Saldamando en cambio eligió la madera, un medio muy durable, así como la amistad.

Shizu Saldamando, *Carm's Crew (Los cuates de Carm)*, 2009, mixed media on wood panel (técnica mixta sobre panel de madera), 36 x 48 x 1 1/2 inches Courtesy of Karen O'Brien and Jo Willems

Shizu Saldamando installation view

Ester Hernandez, installation view

EXHIBITION CHECKLIST

ESTER HERNANDEZ

La Shizu (Shizu), 2021, conte crayon on Kyoto Sunako Washi (crayón conte sobre washi Kioto sunako), 45 x 29 ½ inches (framed), Courtesy of the artist

Libertad (Liberty), 1976, Etching 21/25 (aguafuerte 21/25), Image dimensions: 12 3/8 x 6 inches, Paper dimensions: 15 x 11 inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection, 1991.23

La Virgen de Guadalupe Defendiendo los derechos de los Xicanos (The Virgen of Guadalupe Defending the Rights of the Xicanos), 1975, etching with aquatint 32/50 (aguafuerte con aguatinta 32/50), Image dimensions: 12 ½ x 9 inches, Paper dimensions: 22 ¼ x 15 inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection, 2005.8, Gift of the artist

La última bendición de soldier boy (The last blessing for soldier boy), 1991 pastel on paper (pastel sobre papel), Paper dimensions: 30 x 22 inches, Courtesy of the artist

Los Recyclers (The Recylcers), 1995, pastel on black German paper (pastel sobre papel negro alemán), Paper dimensions: 30 x 44 inches, Collection of The Family of Gary D. Keller

La Virgen de las calles (The Virgin of the Streets), 2001, pastel on paper (pastel sobre papel), Paper dimensions: 42 ¼ x 31 inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection, 2015.671, Gift of Sandra Cisneros Collection

Renee, La Troquera (Renee, The truckdriver), 1994, pastel on paper (pastel sobre papel), Paper dimensions: 30 x 22 inches, Collection of Dominica Rice Cisneros and Carlos Manuel Salomon

Astrid Hadad, la Diosa Peligrosa (Astrid Hadad, the Dangerous Goddess), 2007, pastel on paper (pastel sobre papel), Paper dimensions: 40 x 30 inches, Collection of Viviana Paredes and Dr. Sandra Hernandez

Astrid Hadad in San Francisco (Astrid Hadad en San Francisco), 1994, pastel on paper (pastel sobre papel), Paper dimensions: 40 x 30 inches, Courtesy of the Cheech Marin Collection

Lydia Mendoza (With Love, Lydia Mendoza), 2001, serigraph 22/76 (serigrafia 22/76), Image dimensions: 27 3/8 x 18 inches, Paper dimensions: 30 x 22 inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection 2001.51 Gift of Self Help Graphics

Lydia Mendoza, Ciudad Juárez, 1937, 1987, serigraph 31/89 (serigrafia 31/89), Image dimensions 21 5/8 x 28 inches, Paper dimensions: 23 1/8 x 30 ¼ inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection 1990.52

Sun Mad (Locura del sol), 1982, Serigraph 65/100 (serigrafia 65/100), Image dimensions: 22 x 17 inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection 1993.40

California Special— Inheritance (Especial de California — La herencia), 2004, acrylic on canvas (acrílico sobre lienzo), 60 x 47 ¾ inches, Courtesy of the artist

Mis madres (My mothers), 1986, serigraph 28/86 (serigrafia 28/86), Image dimensions: 27 3/8 x 20 ½ inches, Paper dimensions: 30 1/8 x 23 ¼ inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection, 1994.8 Gift of Helen Valdez

La Ofrenda (The Offering), 1988, serigraph (serigrafia), Image dimensions: 37 ½ x 25 1/8 inches, Courtesy of the artist

La Pachuca Rosie (Rosie the Pachuca), 2017, mixed media on wood panel (técnica mixta sobre panel de madera), 42 x 17 ½ x 1 ¾ inches (framed), Collection of Hon. Evangelina P. Hernandez and Roberto A. Celada, MD

La Curandera (The healer), 2019, mixed media on wood panel (técnica mixta sobre panel de madera), 40 x 30 x ½ inches, Courtesy of the artist

Sandra Cisneros and Agustina Lora (Sandra Cisneros y Agustina Lora), 2020, mixed media on wood panel (técnica mixta sobre panel de madera), 40 x 30 x 1 ¼ inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection 2020.216, Gift of Sandra Cisneros in honor of my brother Mario Cisneros

SHIZU SALDAMANDO

La Ester con Agave (Ester with Agave), 2021, mixed media on found folding screen (técnica mixta en biombo plegable reciclado), 36 x 60 ¼ x ¾ inches, National Museum of Mexican Art Permanent Collection, 2021. 472, Gift of Karen Mary Davalos and David G. Stanton in memory of María Refugio Davalos

Joe at the Venice Room (Joe en el Venice Room), 2020, oil, metal leaf, spray paint on panel (óleo, hoja de metal, pintura de aerosol sobre panel), 36 x 72 inches, Courtesy of the artist

Gerardo Posing (Gerardo posando), 2008, oil, glitter on plywood (óleo, brillo sobre madera triplay), 36 x 36 inches, Durón Family Collection

La Gabbi, Leather Papi (The Gabbi, Leather Daddy), 2018, mixed media on wood panel (técnica mixta sobre panel de madera), 36 x 48 inches, Courtesy of the Artist and Charlie James Gallery

Carm’s Crew (Los cuates de Carm), 2009, mixed media on wood panel (técnica mixta sobre panel de madera), 36 x 48 x 1 ½ inches Courtesy of Karen O’Brien and Jo Willems

Highland Park Luau (Fiesta Luau de Highland Park), 2007, mixed media on found folding screen (técnica mixta en biombo plegable reciclado), 32 x 64 x ¾ inches, Collection of Ricardo Reyes

Downey Happy Birthday (Downey Feliz Cumpleaños), 2007, color pencil, collage on paper (lápiz de color, collage sobre papel), 55 x 45 inches (framed), Courtesy of the Cheech Marin Collection

Irina and Ami or Las Tres Adelitas, 2011, mixed media on paper (técnica mixta sobre papel), Paper dimensions: 35 x 45 inches, Collection of Lisa and Darrell Walker

Xochitl and Bicicleta, 2013, graphite, washi collage on wood panel (grafito, collage de washi sobre una tabla de madera), 12 x 50 inches (framed), Courtesy of the Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro)

Quince on the 110 (Quince en la 110), 2008, collage, color pencil, glitter on paper (collage, lápiz de color, brillo sobre papel), 27 x 40 inches (framed), Mandujano Collection

La Maya (Maya), 2018, color pencil on paper (lápiz de color sobre papel), Paper dimensions: 30 x 22 inches, Collection of Antonio Mejia and Family

La Sandra (Sandra), 2014, color pencil on paper (lápiz de color sobre papel), Paper dimensions: 22 x 30 inches, Private Collection

Rina and Carm (Rina y Carm), 2012, color pencil on paper (lápiz de color sobre papel), Paper dimensions: 23 x 30 inches, Collection of Charlie James

Vikki and Audrey, Chicas Rockeras (Vikki y Audrey, Rocker Chicks), 2018, color pencil spray paint on paper (lápiz de color, pintura en aerosol sobre papel), Paper dimensions: 32 x 25 inches, Private Collection

Club Kid Series (Serie de Club Niño), 2009, cloth handkerchief (pañuelo de tela), 16 x 16 inches each, Courtesy of Arlene and Andy Hurwitz

Martin Crudo and Alice Bags, 2020, serigraph on cotton handkerchief (serigrafía sobre un paño de algodón), 16 x 16 inches, Courtesy of the artist

EXHIBITION CREDITS

Curator

Terezita Romo

Exhibition Coordinator

Cesáreo Moreno

Registration

Raquel Aguiñaga-Martínez

Labels, Graphic Design & Production

Myriam Mercado

Marina M. Álvarez

Translations

Dolores Mercado

Preparation and Installation

Gustavo Herrera Yepez

Ramona Demotto

Isaac Téllez

Rebecca Meyers

Dolores Mercado

Esther Ramirez

Presenting Sponsors:

City of Chicago Department of Cultural Affairs and Special Events

Chicago Park District

Illinois Arts Council a State agency