

THE
MEXICAN FINE ARTS
CENTER MUSEUM

PRESENTS
The Art of Mexican
Papier Maché
(March 21–May 21, 1989)

"Our Lady of Guadalupe", 1988 by José (Pepe) Hernandez
Mexican Fine Arts Center Museum Collection

1852 West 19th Street, Chicago, IL 60608
Tuesday–Sunday 10–5. Mondays Closed
Free Admission
(312) 738-1503

EL ARTE DE LA CARTONERIA MEXICANA

La belleza del papel mache/cartonería, como con la mayoría de las formas de arte popular, recae no solamente en la imaginación artística de los creadores sino también en la forma en que dicho arte es producido. Con el uso del papel de envoltura y engrudo solamente formas fantásticas e increíblemente hermosas son creadas.

Esta exposición, con más de 100 piezas de cartonería, recoge y resalta las creaciones de los artistas más prominentes en la tradición de la cartonería mexicana; la familia Linares y José (Pepe) Hernandez.

Empezando con Pedro Linares y continuando con sus hijos y nietos, la familia Linares a creado un mundo mágico de maravillas a través de su arte. Pedro Linares, el patriarca de la familia, es a quien se debe la creación de los fantásticos *alebrijes* que han obtenido fama mundial. *Alebrijes* son increíbles dragones, demonios, y otras formas de animales que nacen de su sorprendente imaginación. Los *alebrijes* aparecieron en los tenebrosos sueños que Pedro Linares tuvo en 1942 durante un período de enfermedad con experiencias parecidas al estado de coma. Linares transformó los animales de sus pesadillas a imágenes mas amigables. Como sucede con la mayoría de los artesanos mexicanos, Pedro Linares ha transmitido a sus hijos y nietos su profesión tradicional.

Pepe Hernandez, quien trabaja en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, contribuye a esta exposición con un estilo de cartonería totalmente diferente pero igualmente bello. Pepe Hernandez crea hermosas figuras de virgenes beneradas en diferentes pueblos y estados a través de México. Su propósito es el de crear una colección de cien imágenes. Otro tipo de figuras creadas por Pepe Hernandez son las que rescatan los trajes regionales indígenas de México. Estos trajes auténticos, al igual que las figuras de la serie "tipos populares mexicanos del siglo XIX", de diferentes épocas han sido bien investigados por el autor. Tanto la familia Linares como Pepe Hernandez contribuyen con una calidad artística única a esta delicada forma de arte.

Las figuras de cartonería han sido utilizadas en México durante los días festivos y celebraciones. Las dos fiestas más importantes en las cuales las figuras de cartonería son usadas incluyen el "Día de los Muertos" y la celebración de Pascua. Esta exposición incluye ejemplos de estas dos fiestas. Las figuras de Judas son creadas para ser quemadas durante el sábado de gloria en la celebración de Pascua. Las figuras de Judas respresentan a Judas Escariote y las figuras son quemadas como recordatorio de que él fue el que traicionó a Cristo. Las figuras de Judas también representan a los terratenientes y negociantes quienes se han aprovechado de los pobres durante la historia de México. Los esqueletos y los cráneos son creados para la celebración del Día de los Muertos (el 2 de Noviembre). Esta es una celebración maravillosa y única en México con la cual no solo se recuerdan a los muertos pero también satírica y humorísticamente trata el tema de la muerte.

(1). Muestra al artista José Pepe Hernandez pintando una de sus esculturas hechas de papel maché/cartonería. (2). Una sección de su mesa de trabajo donde se pueden apreciar algunas herramientas y materiales usados en la creación de tales esculturas.

The artist, José (Pepe) Hernandez painting one of his small and delicate papier maché sculptures (1) and (2) shows a view of the artist's work table showing tools and materials used in the making of such sculptures.

Photos: René H. Arceo.

(3). Felipe Linares y Familia. Quince calaveras basadas en el mural de Diego M. Rivera "Sueño de una Tarde de Domingo en la Alameda Central". / Felipe Linares and Family. Fifteen life-size skeletons based on the mural "Dream of a Sunday Afternoon in Alameda Park" by Diego M. Rivera. Modern Art Museum of Fort Worth. Photo by David Warton.

THE ART OF MEXICAN PAPIER MACHE

The beauty of papier-mache, like all forms of popular art, lies not only in the artistic imagination of the artists, but in the manner in which it is produced. Using only shopping-bag paper and a water-flour glue, incredibly beautiful and fantastic images are produced.

This exhibit of a little over 100 papier-mache pieces brings together the most prominent papier-mache artists (called *cartoneros* in Spanish) of Mexico; the Linares family and Jose "Pepe" Hernandez.

Beginning with Pedro Linares and continuing through his children and grandchildren, the Linares family have created a magical world of wonder through the art of papier-mache. It was Pedro Linares, the patriarch of the family, who originated the fantastic "*alebrijes*" that have achieved world-wide fame. *Alebrijes* are incredible dragons, demons, and other animal forms that stem from his marvelous imagination. Linares developed this concept after he experienced frightening dreams when he was seriously ill in a coma-like state in 1942. Linares transformed these frightening creatures into much friendlier images. Like so many other folk artisans in Mexico, Pedro has passed on this tradition to his children.

Pepe Hernandez, who is from Mexico's second largest city, Guadalajara, brings a completely different but equally beautiful aspect to his papier-mache art. Hernandez creates beautiful religious virgins worshipped in towns throughout Mexico. He wants to build a collection of 100 Virgins. He also creates portrayals of the wide variety of indigenous costumes on Mexico. These authentic costumes, as well as the 19th century trade figures from different periods, have been well researched by the author. Both the Linares family and Pepe Hernandez bring a unique artistic quality to this very delicate art form.

Papier-mache figures have been used traditionally in Mexico during holidays and celebrations. The two most important fiestas that feature papier-mache figures are the Day of the Dead and the Easter celebration. This exhibit includes examples from both of these fiestas. Judas images are created for the Easter celebrations and are burned on Holy Saturday. Judas figures represent Judas Iscariot and the images are burned as a reminder that he was the betrayer of Christ. Judas images also represent greedy landowners and businessmen who have taken advantage of the poor throughout Mexico's history. Skeletons and skulls are created for the Day of the Dead celebration (November 2). This is a wonderful uniquely Mexican celebration, that not only remembers the dead, but also satirically and humorously deals with death.

1002 West Nineteenth Street
Chicago, Illinois 60608