

CARLA FERNÁNDEZ

MÁSCARA DE MEDIODÍA

PRIMAVERA VERANO 2018
SPRING-SUMMER

FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY
MAYA GODED

MÁSCARA DE

M E D I O D Í A

MASK OF MIDDAY

Trazando símbolos en
el telar y en el rostro.

Drawing symbols on
the loom and the face.

En la colección “Máscara de mediodía” el tejido en tela es protagónico.

La componen las telas hechas en telar de cintura y brocadas con la distinta geometría de San Juan Cancuc, Chiapas; los bordados de Zinacantán y Chenalhó y las uniones que enmarcan los lienzos de Santa Martha, también de Chiapas; las imágenes de la milpa bordadas en Tenejapa; y los pompones de San Juan Chamula. La complementan los aretes de hojalata de Oaxaca, las chaquiras de San Pablito Pahuatlán, Puebla, los rebozos de Tenancingo, Estado de México, y los algodones poblanos.

Al observar la técnica del telar chiapaneco es fácil darse cuenta de que el telar es uno de los precursores de la computadora: un ejercicio de conteo binario que basa su lenguaje en unos y ceros.

“Máscara de mediodía” se inspira en la práctica de la pintura facial como un lenguaje ritual y cultural que, en algunos pueblos indígenas de América, todavía significa lo mismo que hace tres mil años. La comunidad seri de Sonora pinta su rostro con el azul del mar de su costa, el rojo de la sangre y el blanco que simboliza la buena suerte. Los

In the “Máscara de mediodía” collection, woven fabric takes the role of the protagonist.

The fabrics of the collection are weavings made on backstop looms and brocades with distinctive geometry from San Juan Cancuc, brocades from Zinacantán and Chenalhó, seams that join and frame panels of cloth from Santa Martha—all places in Chiapas—and they bear images from the fields embroidered in Tenejapa and pom-pom adorned adornments from San Juan Chamula. These are complemented by tin earrings from Oaxaca; beads from San Pablito Pahuatlán, Puebla; rebozos from Tenancingo, Mexico State; and cottons from Puebla.

When observing the technique of loom weaving in Chiapas, it is easy to see that the loom is one of the precursors to the computer: an exercise in binary counting that bases its language on zeroes and ones.

“Máscara de mediodía” is inspired by the practice of face painting as a cultural language that, among some indigenous peoples of the Americas, still holds the same meaning as it did 3,000 years ago. The Seri community of Sonora paints its face with the blue of its coastline’s sea, the red of blood and the white that symbolizes good

8

9

círculos, líneas, flechas y flores narran la vida de quien los porta y de sus antepasados, de su comunidad, y retratan el paisaje desértico que los rodea. Se conocen más de 250 diseños diferentes sólo de esa etnia.

Al contrario de lo que sucede actualmente, en las culturas precolombinas de México y Perú los hombres eran los que portaban los adornos más elaborados. Lo podemos ver en las figuras pintadas sobre la superficie de las vasijas y en esculturas, que representan a sacerdotes, chamanes, guerreros, músicos y pescadores. En las vasijas ceremoniales de Nazca, Perú, sobresalen las figuras zoomorfas y cabezas-trofeo, en las que incluso se distinguen las puntadas de la boca cosida del guerrero que, ya muerto, se ofrenda a los dioses.

Elegimos a Maya Goded, una “curandera de la imagen”, como la única posible fotógrafa de esta colección, pues hay una conexión profunda entre la temática de “Máscara de mediodía” y su trabajo artístico, su sensibilidad para percibir el espíritu de las personas: donde el ojo público ve desgracia, ella ve amor; ve libertad donde otros ven opresión. Lo mismo sucede con la moda: mientras la mayoría la ve como un muestrario de banalidad, egoísmo y estereotipos, la mirada de Maya nos ayuda a plasmarla como la vemos nosotros: un lenguaje complejo y plural.

luck. Circles, lines, arrows and flowers narrate the lives of those who wear them—and their ancestors, their community—and they draw a portrait of the desert landscape that surrounds them. More than 250 designs are known in this ethnic group alone.

In contrast with the customs of the present day, in pre-Columbian cultures from Mexico and Peru, men were the ones who wore the most elaborate adornments. We can see this in the figures that cover the surfaces of ceramic vessels and sculptures, which represent priests, medicine men, warriors, musicians and fishermen. In the ceremonial vessels of Nazca, Peru, zoomorphic figures and trophy heads catch the eye, and even portray the stitches on the mouths of warriors, sewn shut now that they are dead and to be offered to the gods.

Maya Goded, a “curandera of the image,” was the best possible photographer for this collection, as she has a deep connection with the theme of “Máscara de mediodía” in her artistic work, thanks to her sensitivity to perceiving people’s spirits—where the public sees disgrace, she sees love; she sees liberty where others see oppression. The same happens with fashion: while most people see it as an expression of banality, selfishness and stereotypes, Maya’s gaze helps us capture it as we ourselves see it: a complex, plural language.

TU E V
MOREX

PJA
KADRE

DENTRO DE UN INSOMNIO
DE AMOR Y ABANDONO

MODELOS

MODELS

DANIEL GIMÉNEZ CACHO

SAMUEL GUERRERO

GÜERXS

JENN ROJO

NEW ICON MODELS

HAVI SÁNCHEZ

GÜERXS

ESTILISMO

STYLING

ERIN LEWIS

MAQUILLAJE

MAKE-UP

ALANA MELINA

CALZADO

SHOES

ADIDAS

GRÁFICOS

GRAPHICS

ISAÍAS SALGADO

ASISTENTES

ASSISTANTS

CARLOS GODÍNEZ

PEDRO GONZÁLEZ

ROCÍO NARES

FERNANDA ORTIZ

1. PARA HILAR, SE UTILIZAN UN MALACATE
Y UNA JÍCARA
TO SPIN THE THREAD, A "MALACATE"
AND A "JÍCARA" ARE USED

2. MIENTRAS QUE SE TUECRE EL HILO CON UNA MANO,
CON LA OTRA SE GIRA EL MALACATE EN LA JÍCARA
WHILE THE THREAD IS SPUN WITH ONE HAND,
WITH THE OTHER THE "MALACATE" IS TURNED

3. SE PREPARA EL HILO DE LA URDIMBRE Y SE AJUSTA
AL TAMAÑO DSEADO
THE THREAD IS PREPARED FOR THE WARP AND
IS ADJUSTED TO THE DESIRED SIZE

4. SE DEFINE EL ANCHO MÁXIMO DEL TELAR O TRAMA
THE MAXIMUM WIDTH OF THE LOOM OR WEFT
IS DEFINED

5. EL TELAR DE CINTURA COMIENZA A MONTARSE
THE WAIST LOOM BEGINS TO BE MOUNTED

6. UNA VEZ LISTO EL TELAR, SE ATA UN EXTREMO
A UN ÁRBOL O POSTE
ONCE THE WAIST LOOM IS READY, ONE SIDE
IS TIED TO A TREE

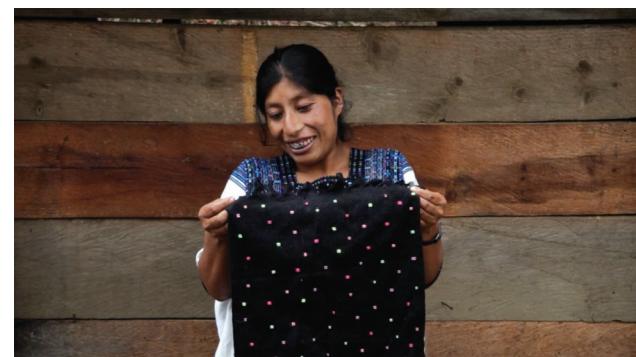
7. EL OTRO EXTREMO SE AJUSTA A LA CINTURA
DE LA TEJEDORA MEDIANTE UN MECAPAL
THE OTHER SIDE IS ADJUSTED TO THE WEAVERS
WAIST WITH A "MECAPAL"

8. SE PASA LA LANZADERA ENTRE LOS HILOS
DE LA URDIMBRE PARA FORMAR LA TRAMA
THE SHUTTLE IS PASSED BETWEEN THE THREADS
TO FORM THE WEFT

9. CON EL MACHETE DE MADERA SE APRIETAN
LOS HILOS DE LA TRAMA
WITH A WOODEN MACHETE THE THREADS
ARE TIGHTENED

10. EL BROCADE SE REALIZA CUANDO EL TEJIDO AÚN
ESTÁ EN EL TELAR. SE ENTRELAZAN LOS HILOS EN LA
TRAMA PARA OBTENER PEQUEÑOS CUADROS DE COLORES
THE BROCADE IS MADE WHEN THE FABRIC IS STILL ON
THE LOOM. THREADS ARE WOVEN BETWEEN THE WEFT

11. LOS HILOS DEL BROCADE SE ANUDAN
EN LA PARTE POSTERIOR DEL TELAR
THE BROCADE THREADS ARE KNOTTED ON THE BACK

12. ESTE TIPO DE TEJIDO Y BROCADE SE PUEDE
APRECIAR EN LA VESTIMENTA TÍPICA DE LAS MUJERES
DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS
THIS TYPE OF WEAVE AND BROCADE CAN BE
APPRECIATED IN THE TYPICAL GARMENTS OF
THE WOMEN OF SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

TELAR DE CINTURA WAIST LOOM

CERTIFICACIÓN CON SISTEMA B

B CORP CERTIFICATION

Estamos muy orgullosos de anunciar nuestra certificación como Empresa B, volviéndonos una de veintiocho empresas en México con esta distinción.

Sistema B es una organización que nace con el objetivo de “redefinir el sentido del éxito en la empresa”; la manera de conseguirlo es impulsando una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas, de las sociedades y la naturaleza.

We are very proud to announce our certification as a B Corp, becoming one of twenty eight companies in Mexico with this distinction.

Sistema B is an organization born from the objective to “redefine the meaning of success in business,” promoting an economy in which success is measured by the well-being of people, of societies and of the natural world.

FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY
RAMIRO CHAVES
ADRIÁN GALINDO

SACLUM, SANTA MARTHA, CHIAPAS

Araceli Hernández Ruiz, Celia Ruiz Pérez, Dolores Ruiz Pérez,
Pascuala Ruiz Pérez, Rosalía Álvarez Ruiz

Sistema B es aliado de B Lab, una organización sin fines de lucro que ha creado una evaluación de impacto para las empresas que buscan certificarse con ellos. Evalúan el propósito y el modelo de negocios de las empresas a través de cuatro ejes principales: gobernanza, trabajadores, comunidad y medioambiente.

En Carla Fernández, buscamos espacios que nos permitan reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué podríamos hacer mejor. Hemos escrito un manifiesto que comparte con nuestros colaboradores y clientes lo que creemos. Pero estamos conscientes de que de creer a hacer puede haber un abismo que se hace más profundo mientras haya más elementos a considerar para que éstas sean las mejores prácticas.

Habíamos estado buscando un compás que nos permitiera seguir un camino hacia las mejores prácticas en todos los ámbitos de nuestra empresa, desde nuestra relación con los artesanos hasta la relación con nuestro equipo. Por suerte, en verano de 2017 fuimos parte de la aceleradora de negocios sociales de Agora Partnerships. Ahí, además de conocer a muchos emprendedores y asesores admirables, que nos convencieron de que juntos podemos crear diferentes y mejores realidades, conocimos al equipo de Sistema B.

Para acreditar la Certificación B nos comprometimos de “forma personal, institucional y legal a tomar decisiones considerando las consecuencias de sus acciones a largo plazo en la comunidad y el medioambiente”.

Estamos emocionados también de continuar implementando mejorías en cada uno de estos cuatro ejes. Sistema B será nuestra guía para continuar construyendo la empresa con la que soñamos, y compartimos con orgullo habernos sumado a una comunidad global de empresas que buscan ser las mejores *para* el mundo y no sólo *del* mundo.

TEOTITLÁN DEL VALLE, OAXACA

TALLER DE TEÑIDO NATURAL
NATURAL DYE WORKSHOP

Carlos Godínez, Shalom Draper, Cristina Rangel,
Alfredo Farah, Erin Lewis, Hugo Guevara, Giovani Álvarez

Sistema B is an ally of B Lab, a non-profit organization that has created an impact evaluation for companies seeking to be certified. They review the company's purpose and business model via four principal axes: Government, Workers, Community and Environment.

At Carla Fernández, we seek spaces that allow us to reflect on what we do, how we do it and how we could be better. We have written a manifesto that expresses what we believe to our collaborators and our clients, but we know there can be a wide breach between believing and doing—one that widens when one tries to do according to best practices.

We had been looking for a compass to guide us as we continue on a path towards the best practices in all areas of our business, from our relationship with artisans to our relationship among our own team.

Fortunately, in the summer of 2017 we participated in Agora Partnerships' social business accelerator. There, in addition to meeting many admirable entrepreneurs and advisors, many of whom convinced us that together we can create different and better realities, we got to know the team of Sistema B.

To seek B Certification implied our commitment "in a personal, institutional and legal way to make decisions that consider the long-term consequences of any actions on the community and the environment."

We are also excited to continue implementing improvements in each of our four axes. Sistema B will be our guide to keep building the company we dream of being, and we share our pride in having joined this global community of businesses that strive to be the best *for the world, nos just in the world*.

SAN PEDRO CHENALHÓ, CHIAPAS

Claudia Hernández Vázquez, Margarita Patricia Velazco Pérez, María de Jesús Pérez Gómez,
Nairovi Pérez Pérez, Francisca Pérez Gómez, Estela Gómez Gutiérrez,
María Antonia Vázquez Pérez, Carmela Díaz Jiménez, Manuela Pérez Gutiérrez

L U V
S E A T

FOTOGRAFÍA PHOTOGRAPHY ASHLEE DUNCAN

La aerolínea Southwest Airlines comenzó la renovación del interior de sus aviones a través del programa Evolve, en 2013. La sustentabilidad global es primordial para esta iniciativa. Una decisión fundamental fue donar para su reutilización el material del interior de los aviones, como el recubrimiento de cuero de los asientos.

Con esto, la aerolínea no sólo ha logrado reducir enormemente la acumulación de residuos en vertederos, sino que también ha ayudado a generar empleos.

En colaboración con Southwest Airlines y con la ayuda de artesanos de siete comunidades de México, Carla Fernández creó la línea de accesorios para *LUV Seat: México*, que incluye desde zapatos y bolsas hasta ponchos y llaveros.

“Trabajar junto al equipo de Southwest en este proyecto que busca promover un cambio social y económico ha sido una gran experiencia para nosotros”, dijo Carla Fernández. “Luego de tantos años de estar en contacto y de trabajar en estos excelentes productos, sentimos que hemos encontrado un gran socio y amigo. Estamos seguros de que *LUV Seat: México* será todo un éxito y que sentará las bases para propuestas similares en el futuro”, agregó Fernández.

Southwest Airlines started Evolve, a program to redesign the interiors of its planes, since 2013. Global sustainability is a fundamental part of this initiative, for which reason they decided to replace the leather that previously covered their seats and donate it to be repurposed, reducing greatly the quantity of waste sent to landfills and simultaneously creating new work opportunities.

In collaboration with Southwest Airlines and with the participation of artisans from seven communities in Mexico, Carla Fernández created the accessory line for *LUV Seat: México*, which includes shoes, bags and even ponchos and keychains.

“To work together with the Southwest team on this project, which seeks to promote social and economic change, has been a terrific experience for us,” said Carla Fernández, “After so many years of being in touch and working on these excellent products, we feel that we have found a great partner and friend. We are sure that *LUV Seat: México* will be a huge success and will set the groundwork for similar proposals in the future,” added Fernández.

ISAÍAS SALGADO

FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY
ANA HOP

Reinterpretando el
adorno facial a través
del arte del rótulo.

Reinterpreting facial
adornments through
sign painting.

En esta colección quisimos trasladar a la actualidad el arte del adorno facial de las culturas indígenas de América.

En la era digital, un oficio como el del rotulador está en peligro de extinción. En México, especialmente en el Centro Histórico de la ciudad capital, donde se ubica nuestro taller, todos los letreros, tanto los de los diferentes locales (panaderías, cerrajerías, lavanderías) como la propaganda, por ejemplo, de música sonidera, solían pintarse a mano, en letreros o sobre las bardas de lotes baldíos. Esta tradición, aunque desplazada por otras técnicas más veloces, sigue muy viva en la Ciudad de México.

Los artistas del rótulo dibujan a mano alzada sobre cualquier soporte y para cualquier ocasión, aprenden el oficio desde la infancia y desde muy jóvenes logran una gran maestría.

Isaías Salgado es el artista con el que colaboramos en esta colección en la que la pintura facial es protagónica. Isaías es del barrio de Tepito. Desde los diecisiete años vive de su oficio y lleva más de tres décadas dibujando y rotulando. Es de los pocos que han sobrevivido a la impresión y el diseño por computadora. Para nuestras prendas, Salgado reinterpretó figuras arqueológicas y las combinó con sus ideas.

1. ISAÍAS PREPARA SUS MATERIALES:
CORDÓN, LÁPIZ Y GISES
ISAÍAS prepares his materials:
THREAD, PENCIL AND CHALK

2. TRAZA EL DISEÑO DEL CARTEL A MANO ALZADA
HE TRACES THE SIGNPOST FREE HANDEDLY

3. APLICA PINTURA VINÍLICA CON BROCHA
HE APPLIES VINYL PAINT WITH A PAINT BRUSH

4. UTILIZA UN PINCEL PARA HACER
EL CONTORNO DE LAS FIGURAS
USING A PAINT BRUSH,
HE OUTLINES THE FIGURES

5. CAMBIA DE BROCHAS DEPENDIENDO
DEL GROSOR DE LA LETRA
HE USES A DIFFERENT PAINT BRUSH DEPENDING
ON THE WIDTH OF THE LETTER

6. MEZCLA LOS COLORES PARA HACER EL
DEGRADADO CARACTERÍSTICO DEL RÓTULO
MIXING COLORS, HE CREATES THE GRADIENT
CHARACTERISTIC OF SIGN POSTS

With this collection we wanted to feature the present-day art of face painting among the indigenous cultures of the Americas.

In the digital era, a vocation such as that of the *rotulador*, the sign painter, is in danger of extinction. In Mexico, especially in the historic downtown area where our workshop is located, all signage—from those indicating businesses locales (bakeries, locksmiths, laundromats) to advertisements (for example, for upcoming sonidero music events)—is painted by hand onto signs or directly onto the walls that demarcate empty lots. This tradition may have been widely displaced by other faster techniques, but it is still quite alive in Mexico City.

Sign painting artists hand-draw what they will paint upon any surface and for any occasion, having learned their practice as children and achieving great mastery at a young age. Isaías Salgado is the artist with whom we collaborated on this collection, in which face painting is the main inspiration. Salgado, from the Tepito neighborhood, has made his living by painting signs since the age of 17, acquiring more than three decades of experience drawing and painting. He is among the few who have survived the onset of computer-based printing and design. For the pieces in this collection, Salgado reinterpreted archeological figures and combined them with his own ideas.

RED DE ARTESANOS

ARTISAN NETWORK

FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY
RAMIRO CHAVES

CHIAPAS

SAC LUM, SANTA MARTHA

Pascuala Hernández Díaz
Dolores Ruiz Pérez
Celia Ruiz Pérez
Araceli Hernández Ruiz
Rosalía Álvarez Ruiz

SAN JUAN CANCUC

María Méndez Hernández
Esther Méndez Hernández
Natalia Méndez Hernández
Juana Domínguez Gómez
María Gómez López
Catalina López Torres
Susana López Méndez
Fabiola López Méndez
Ana Díaz Hernández
Martha Méndez Hernández

SAN JUAN CHAMULA

Juana López Santis
Carmela Sánchez Gómez
Elena López Santis
Roberto López Santis
Irene Pérez Jiménez

SAN PEDRO CHENALHÓ

María Antonia Vázquez Pérez
Estela Gómez Gutiérrez
Beatriz Gómez Vázquez
María Pérez Jiménez
Agustina Gómez Gutiérrez
Manuela Pérez Gutiérrez
Angelina Santis Gómez
Margarita Pérez Velasco
Francisca Pérez Pérez
María de Jesús Pérez Pérez
Guadalupe Hernández Gutiérrez
Claudia Hernández Vázquez

TENEJAPA

Agustina Girón Guzmán
Lucía Girón Guzmán
Patricia Girón Guzmán

ZINACANTÁN

Elizabeth Hernández Sánchez
Julio Domingo Hernández Sánchez
Julia Hernández Sánchez
Lucía Hernández Sánchez

ESTADO DE MÉXICO

TENANCINGO

Fermín Escobar Camacho
Guillermo Escobar Mendoza
Zenaida Mendoza Ocampo
Laura Escobar Mendoza
Eréndira Escobar Mendoza
Maribel Flores Jiménez

PUEBLA

SAN PABLITO, PAHUATLÁN

Arisbeth González Hernández

ZACAPEHUAYA, PAHUATLÁN

Eustacio González Hernández
Lucina Comunidad Hernández
Victoria Ramírez Yáñez
Elena Buenpozo
María Patricio
Nieves Torrentino Ríos
Florence Hernández

EQUIPO
TEAM

DIRECTORA CREATIVA
CREATIVE DIRECTOR
CARLA FERNÁNDEZ

DIRECTORA OPERATIVA
OPERATIONS DIRECTOR
CRISTINA RANGEL

Jefa de Diseño
Head of Design
ERIN LEWIS

GERENTE DE VENTAS
SALES MANAGER
ALFREDO FARAH

VENTAS
SALES
GIOVANI ÁLVAREZ
KEVIN ÁLVAREZ
CARLOS GODÍNEZ
HUGO GUEVARA
YANIS OLIVARES
VANESSA PUEBLA
LILIAN SERVÍN

Jefa de Producción
HEAD OF PRODUCTION
LILIANA VIVEROS

DESARROLLO DE COMUNIDAD
COMMUNITY DEVELOPMENT
ITZEL LEÓN

ENCARGADA DE CONFECCIÓN
HEAD OF SEWING
ANGÉLICA GARCÍA

ENCARGADA DE CORTE
HEAD OF CUTTING
PAULINA GARCÍA

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN
GRAPHIC DESIGN AND COMMUNICATION
ADRIÁN GALINDO

ASISTENTE ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
ISABELLA FERNÁNDEZ

ASISTENTE DE CORTE
CUTTING ASSISTANT
VÍCTOR MATÍAS

ASISTENTE CONTROL DE CALIDAD
QUALITY CONTROL ASSISTANT
LILIA SÁNCHEZ

ASISTENTE DE DISEÑO
DESIGN ASSISTANT
SHALOM DRAPER

LOOKBOOK

FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY
ANA HOP

MODELOS
MODELS

ALBERTO BUSTAMENTE (MEXICAN JIHAD)

LILIANA CAMBA
NEW ICON MODELS
JENN ROJO
NEW ICON MODELS

TIENDAS SHOPS

CIUDAD DE MÉXICO

ÁLVARO OBREGÓN 200
COLONIA ROMA
+52 55 5264 2226

THE SHOPS AT DOWNTOWN
ISABEL LA CATÓLICA 30
CENTRO HISTÓRICO
+52 55 5510 9624

BAZAAR DE SÁBADO
SAN JACINTO 115
SAN ÁNGEL

SAN MIGUEL DE ALLENDE

DÔCE 18
RELOX 18
CENTRO
+52 1 415 152 7251 EXT. 101

MÉRIDA

CASA T'HÓ
PASEO MONTEJO 498
CENTRO
+52 999 923 2350

E-MAIL

INFO@CARLAfernandez.com

ONLINE

CARLAfernandez.com

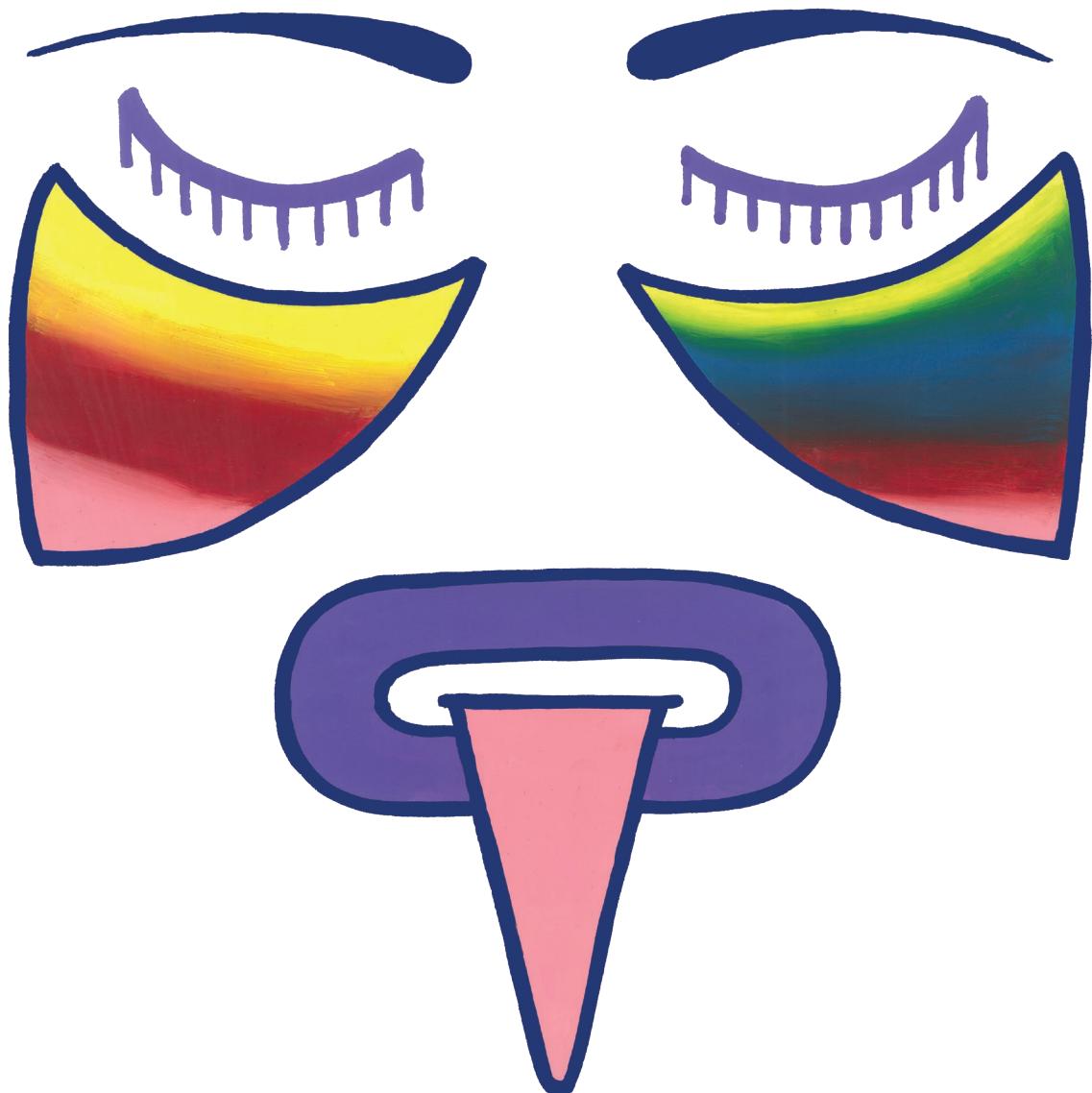
BOLSA GUAJE GUAJE BAG

Por artesanos de Temalacatzingo, Guerrero.
By artisans from Temalacatzingo, Guerrero.

TEXTOS TEXT: CARLA FERNÁNDEZ, CRISTINA RANGEL, ITZEL LEÓN
EDICIÓN EDITION: AURELIA CORTÉS PEYRÓN
TRADUCCIÓN TRANSLATION: LACEY PIPKIN
IMPRESIÓN PRINTING: GEMO LITOGRAFÍA PUBLICITARIA
© 2018 CARLA FERNÁNDEZ

PRIMAVERA-VERANO 2018 / SPRING-SUMMER 2018

CARLAfernandez.com