

TIERRA COLORADA

CARLA FERNÁNDEZ

**OTOÑO
INVIERNO**

2018

**AUTUMN
WINTER**



TIENDAS SHOPS

CIUDAD DE MÉXICO

MARSELLA 72
COLONIA JUÁREZ
+52 55 5511 0001

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

MÉRIDA

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

E-MAIL

INFO@CARLAFERNANDEZ.COM

ONLINE

CARLAFERNANDEZ.COM





TALLER FLORA

FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY
ABIGAIL ENZALDO

En Taller Flora ofrecemos los siguientes talleres:

LABORATORIO MÓVIL

Abarca los talleres dirigidos a comunidades para desarrollar, en conjunto, nuevos productos a partir de la tradición artesanal de cada grupo. Hacemos análisis del color y los materiales; nos enfocamos en la organización de la cadena productiva y creativa; revisamos estrategias para mejorar la producción, calidad, comercialización y experiencia de compra del cliente.

SABERES ANCESTRALES

Seminarios que fomenta Taller Flora para que las artesanas enseñen sus oficios y compartan sus conocimientos fuera de la comunidad, especialmente en la Ciudad de México y en el extranjero.

TÁCTICAS DE RESISTENCIA

Impartidos por el equipo de la Ciudad de México, incluyen a expertos e interesados en temas de moda sustentable, trabajo en comunidad, emprendimiento, diseño, promoción, comercialización y costeo de moda. Dos de nuestros talleres más populares son:

Raíz cuadrada: en él se enseña el sistema endémico de confección indígena. Los asistentes realizan una prenda siguiendo sólo los lineamientos de las culturas originarias mexicanas.

Emprendimiento en las nuevas industrias creativas: es un espacio para aquellos creativos que quieren iniciar su propio negocio. Se examinan las ideas y las propuestas de los participantes; así como las problemáticas con las que se han enfrentado para ofrecerles soluciones potenciales.

Informes: itzel@carlafernandez.com

We offer the following workshops at Taller Flora:

MOBILE LABORATORY

This involves the workshops directed at communities for the collaborative development of new products based upon the artisan traditions of each group. We carry out an analysis of color and materials, we focus on the organization of the chains of production and design; we review strategies to improve production, quality, marketing and the client's buying experience.

ANCESTRAL WISDOM

These seminars offered by Taller Flora let the artisans show their vocations and share their knowledge outside of their communities, especially in Mexico City and beyond Mexico's borders.

TACTICS OF RESISTANCE

Led by the Mexico City team, these include experts and those interested in topics of sustainable fashion, work in community, entrepreneurship, design, promotion, marketing and fashion pricing. Two of our most popular workshops are:

Raíz cuadrada (the square root): in which the endemic system of indigenous clothes-making is taught. Attendees make an article of clothing following the guidelines of the native cultures of Mexico.

Entrepreneurship in the New Creative Industries: this is a space for those creatives who want to start their own business. The ideas and proposals of the participants are examined, as well as the problematics they have faced, in order to offer them potential solutions.

For more information:
itzel@carlafernandez.com



- 1 SE OBTIENE UNA HOJA DE PAPEL DE UNA BOLSA DE CEMENTO VACÍA Y LIMPIA
OBTAIN A SHEET OF PAPER FROM A CEMENT BAG THAT IS EMPTY AND CLEAN
- 2 HACER DOS DOBLECES EN UN BORDE Y TOMAR LA MEDIDA DE LA CABEZA
MAKE TWO PLEATS ALONG ONE OF THE EDGES AND MEASURE YOUR HEAD
- 3 ASEGURAR EL DOBLÉS EN LAS SOLAPAS PARA OBTENER UN CILÍNDRICO
SECURE THE FOLDS TO OBTAIN A CYLINDER
- 4 APLANAR EL CILÍNDRICO
FLATTEN THE CYLINDER
- 5 SE SUJETA LA PARTE SUPERIOR DENTRO DE LOS PLIEGUES
ATTACH THE UPPER PART WITHIN THE PLEATS

FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY
ADRIÁN GALINDO

LOS SOMBREROS DEL MAESTRO ENRIQUE

“Todo es diseño”. Paul Rand, el legendario diseñador que vociferó esas palabras a mediados de los sesenta, no hablaba tanto del diseño como una forma de solucionar nuestras necesidades más básicas. Más bien, reconocía que nuestra pasión por el diseño comenzaba por la búsqueda de una solución utilitaria, pero terminaba por encontrarse con la reflexión y el gusto estético.

En este camino nos vamos encontrando con docenas de ejemplos, unos cada vez más hermosos que otros. Nos encontramos con los sombreros del maestro Enrique, costales de cemento deconstruidos y reinterpretados para crear soluciones geométricas a problemáticas mundanas.

Para que no se ensucie el pelo. Para crear un rasgo distintivo y de pertenencia. Por ingenio. Por un encuentro accidentado, quizá, con lo más puro del diseño.



THE MANY HATS OF MAESTRO ENRIQUE

“Everything is design”. Paul Rand, the legendary designer who voiced these words in the mid-1960s, did not mean to refer to design as a way of resolving our most basic needs. Rather, he recognized that our passion for design began with a utilitarian solution, but ended with the discovery of aesthetic reflection and taste.

On this path we meet with dozens of examples of this, each more lovely than the one before it. One exceptional example is found in the hats made by Maestro Enrique, cement bags that are deconstructed and reinterpreted to create geometric solutions for common problems.

To keep one’s hair from getting dirty. To create a distinct look of belonging. To be ingenious. To honor a (possibly) accidental encounter with design in its purest form.

ZERO WASTE

Creemos en expresiones creativas cuyo impacto sea únicamente estético, político, social: nunca ambiental.

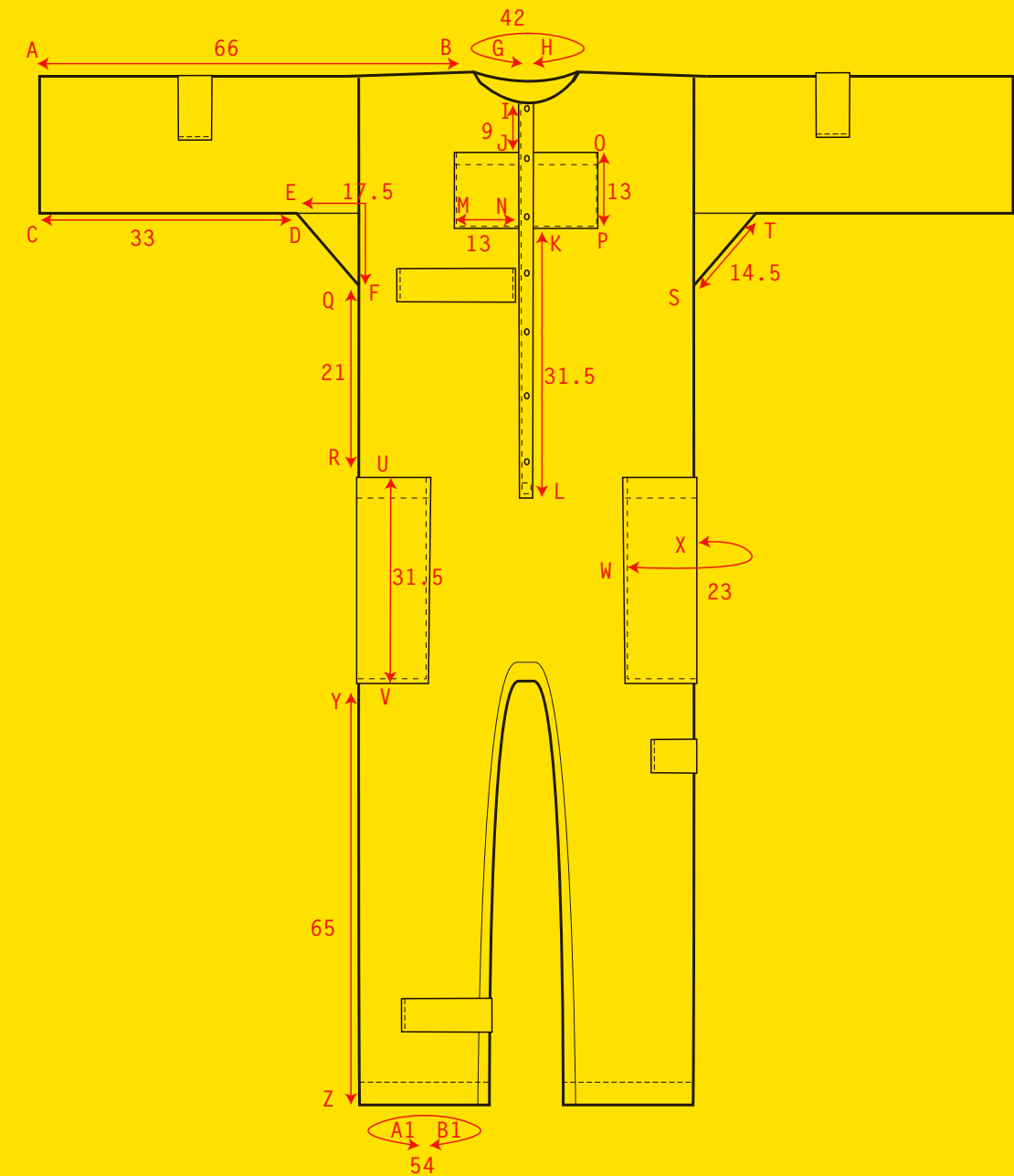
ZERO WASTE es una iniciativa implícita entre diseñadores de moda alrededor del mundo para utilizar todos los materiales adquiridos para nuestras creaciones, sin dejar sobras o rastros de desperdicio antes de que lleguen al consumidor.

Desde la raíz hasta la creación.

We believe in creative expressions whose impact is only aesthetic, political, social—never environmental.

ZERO WASTE is an implicit initiative among fashion designers around the world to utilize all the materials acquired for our creations, without leaving waste or leftovers before they reach the customer.

From the roots to the final creation.



LA IMAGEN ES IDEA ES MENSAJE ES PALABRA

En las imágenes y palabras de Maruch Sántiz vemos cómo se borra la inmediatez de lo retratado (una modelo, un vestido, un elemento de la naturaleza) para alcanzar verdades esenciales, rotundas. En su caso, las de la cosmovisión tzotzil propia de San Juan Chamula, su lugar de origen y centro creativo.

Las imágenes de Maruch son ideogramas, puntos de partida simbólicos para el encuentro de la poesía accidentada de la vida diaria. Son ideas, mensajes, palabras. Pequeñas ventanas a un Todo.

Ha expuesto individualmente en el Instituto Cultural de México en Nueva York (1999), Museum Folkwang en Essen (Alemania, 2002) y el Palacio de Cultura Banamex de la Ciudad de México (2008). Además de exposiciones colectivas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid (2001), la Daros Latinamerica Collection de Zúrich (2002-2003) y en la Bienal de Taipei (Taiwán, 2004).

Ahora se está preparando para entrar al mundo de la filmación.

THE IMAGE IS THE IDEA IS THE MESSAGE IS THE WORD

In the images and words of Maruch Sántiz we see how the immediacy of what is portrayed (a model, a dress, an element of nature) is erased in order to reach essential and round truths—in her case, those of the Tzotzil worldview from San Juan Chamula, her place of birth and creative center.

Maruch's images are ideograms, symbolic points of departure for the discovery of the accidental poetry of daily life. They are ideas, messages, words. Little windows to a Whole.

Her work has been shown at the Mexican Cultural Institute in New York (1999), the Museum Folkwang in Essen (Germany, 2002) and the Palacio de Cultura Banamex in Mexico City (2008). Additionally she has participated in group shows at the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid (2001), the Daros Latin America Collection in Zurich (2002-2003) and at the Taipei Biennial (Taiwan, 2004).

Currently she is preparing to enter the world of filmmaking.



**Li machitae ta xtun svelobil si'.
Xchi'uk ta svelobil svomolal chobtik.**

El machete sirve para cortar mi leña. También para cortar la mala hierba de la milpa.

*The machete is used to chop my firewood.
And also to cut weeds and overgrowth in
the corn fields.*



**Mu xtun jmaj jbajtik ta k'ajben, ta aj,
yu'un ta la xijbakub, li k'ajben xchi'uk
aje ch'abal ya'lal taki te' je'cha'al jech
tslok'ta ti jbek'taltike, ma'uk no'ox
vo'otik yu'un k'alal ta chij.**

Si se le pega a una persona con rastrojo y carrizo, esa persona enflaquece, ya que el rastrojo y el carrizo no tienen humedad, y lo mismo le pasa a nuestro cuerpo. Pero no solo a la gente le provoca mal, sino también a los borregos.

If a person is hit with stalks or reeds that person will get skinny. Since the stalks and reeds have no moisture, the person's body will not either. This does not just harm people but also sheep.



**Ti vo'nee, mi oy buch'u ipaj ta
k'exlale ta x-ipaj xch'ut xchi'uk ta anil
ta xt'im, taje ja' sbi "k'exlal".
Mi sna' lek li jchamel ti ja' k'exlale,
va' un bi ta smeltsanbik tsij-uch ta
sakil ats'am.**

En aquel tiempo, cuando una persona se enfermaba con dolor de estómago y se hinchaba, esa síntoma se llama "Pena". Si el enfermo lo sabe muy bien que fue Pena, entonces le preparan té de laurel con sal de Ixtapa.

In earlier times, when someone felt sick to their stomach and became bloated, this symptom was called pena, or heartache. If patients were certain they had this heartache, a tea of bay leaf and salt from Ixtapa would be prepared.



**Li bats'i tuluk'e xchi'uk yuil xchi'uk
yik'al k'uk'umal. Mi jun xa ja'vil
yich'oje, ta xich' ti'el; yu'un toj k'un
ta xch'i, ja' no'ox ta xich' malk'inel o
ta ixim xchi'uk yaxal.**

El guajolote es de rancho, con su collar y el plumaje negro. Cuando cumple un año, se come en caldo; mientras tanto, crece muy lento y se alimenta 100% con maíz y pastos de la naturaleza.

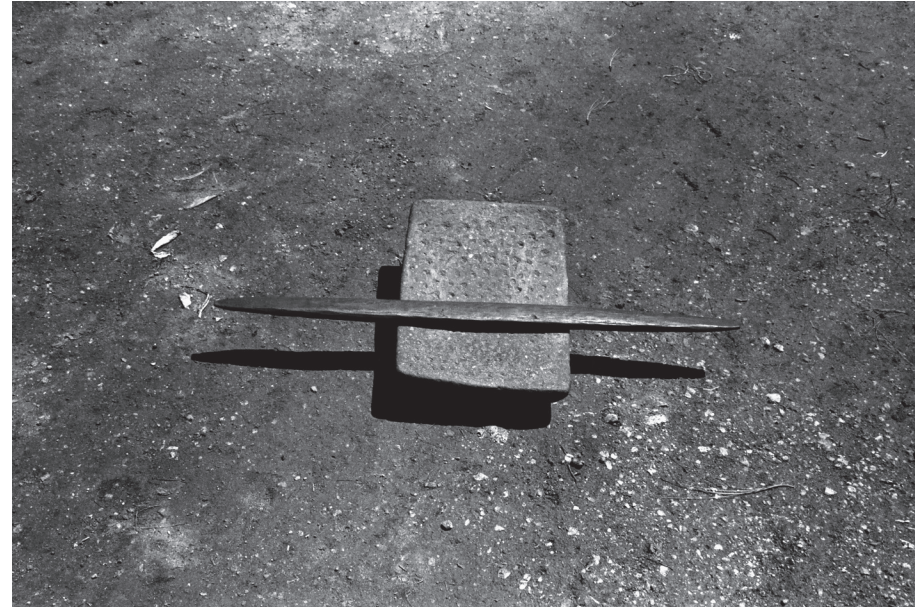
This is a guajolote de rancho, a ranch-raised turkey, with its neck waddle and black plumage. When it turns one it is eaten in a soup; meanwhile, it grows slowly and feeds 100% on the corn and grasses from nature.



**Mu xtun xkuch'tik apubil, mi la
kuch'tike chippas la ta tse'etel
risano xko'laj xchi'uk chippas ta
chuvaj xkaltik.**

No se debe tomar agua de donde se lava uno las manos al tortear. Si toma, uno puede quedar muy risueño, como loco.

One should not drink the water used for washing hands while making tortillas since if you drink it you might end up grinning like a crazy person.



Ti vo'ne mi oy toj muk'tik chak' li bote: ta la stsobik oxlajunbej li bote, chich' juch'el ta cho', ja' no'ox ma'uk sk'ob chtune jalamte' tsk'obin.

Secreto para evitar que caigan granizos grandes: se recogen trece granizos y se empiezan a moler en el metate, utilizando como mano de metate el palo de tejer.

A secret to prevent large hailstones from falling: collect three hailstones and begin to grind them on the grinding stone, using the stick used for weaving.



La jnop ta jmeltsan jtuk sbon jsat. Li k'ak'ale ja' no'ox la jyak'bun k'on, li sbon ixime li jnukulile ja' sbon bek'ek.

Pienso inventar una máscara en lugar de maquillarme. Pero el sol me dio sólo amarillo, el color de maíz y mi piel es color de carne.

I intend to make myself a mask instead of wearing makeup. But the sun gave me only yellow, the color of corn, and my skin is the color of flesh.



**Li tseil tsots xchi'uk bonbil ta ik'e
jelel ta a'iel xchi'uk li smuile. Toj lek
xk'ot o xchi'uk li sbon jolal xchi'uk li
yax-elan bek' satile.**

A comparación de la lana cruda, la lana pintada en color negro se siente y su aroma es diferente. Tiene un excelente contraste con el color del cabello con ojos azules.

Compared with raw wool, wool dyed black feels and smells different. It contrasts beautifully with this hair color and blue eyes.



**Li ololetike mu la xtun sti'ik vax
alak', li tzebe tzsok sjolob, li kerem
mi tztunes ch'ojone ko'ol lok'el
la chchuk sba.**

Es malo que los niños coman patas de pollo, por que la niña enreda su tejido. Y al niño también, cuando utiliza un lazo, le pasa lo mismo.

Is bad for children to eat chicken feet because the little girl's weaving will get tangled and when the boy uses a lasso the same will happen to him.



**Li savilae ep stunel: xtun ta spoxil
jolal xchi'uk mu sok yu'un. Xchi'uk
ta xtun sventa xich' nitel o mi oy
buch'u ip cha'ie, mi ja' jech sk'ane. Ta
jkoj no'ox ta xkol o.**

La sábila tiene varias funciones: se usa para gel, a la vez cuida el cabello. También se usa para tallar el cuerpo cuando uno tiene dolor de articulaciones, si así quiere.

Con una sola vez se quita el dolor.

Aloe Vera has many uses: it serves as a gel, which can be used to care for the hair. It is also rubbed on the body when someone has joint pain, if one so desires. Doing this just once takes away the pain.



**Takij li lobile yu'un li ta jlumale
sikil osil ja' yu'un mu xch'i. Ja' no'ox
la jyiktabun sna'obil la jlok'ta o jba
xchi'uk li taki te'e.**

El plátano se secó porque en mi tierra fría no se da el plátano. Sólo me dejó un recuerdo que tomé en retrato con el arco del árbol seco.

This banana tree dried up because in the cold climate of my lands, banana trees don't thrive. It left me only the memory of which I made a portrait with the arch of the dry tree.



**Mu la xtun jmes jnatik ta bat k'ak'al,
yu'un la chch'ay jve'ebtik chijpas
la ta me'on mi ja'uk xa stsob
ku'untik tak'in.**

Es malo barrer la casa por la tarde, por que
puede desaparecer la suerte hasta que uno
se quede sin dinero.

*It is bad to sweep the house in the afternoon
because you can become so unlucky that you
will lose all your money.*



**K'alal ch'abal to'ox mulino ta jteklumetike,
ta cho' to'ox ta xich' juch'el
li yiximal vaje. Li cho' li'e ech'em xa
ta syen ja'vil. Ja' to'ox yu'un yoxk'olal
muk'totil yayail.**

Cuando no había molino electrónico, en los
pueblos originarios se usaba el metate para
moler la masa para la tortilla.

Este metate tiene más de cien años.

Era de los tatarabuelos.

*When there was no electric mill, the people of
the early settlements used a metate to grind
masa for tortillas. This metate is more than
100 years old. It belonged to my
great grandparents.*



**Mu xtun jve'tik ba vaj, lok'el la
chijbabak'opoj yu'un.**

Es malo comer la primera tortilla que sale del comal, que se vuelve uno muy hablador, hablando en contra de los demás.

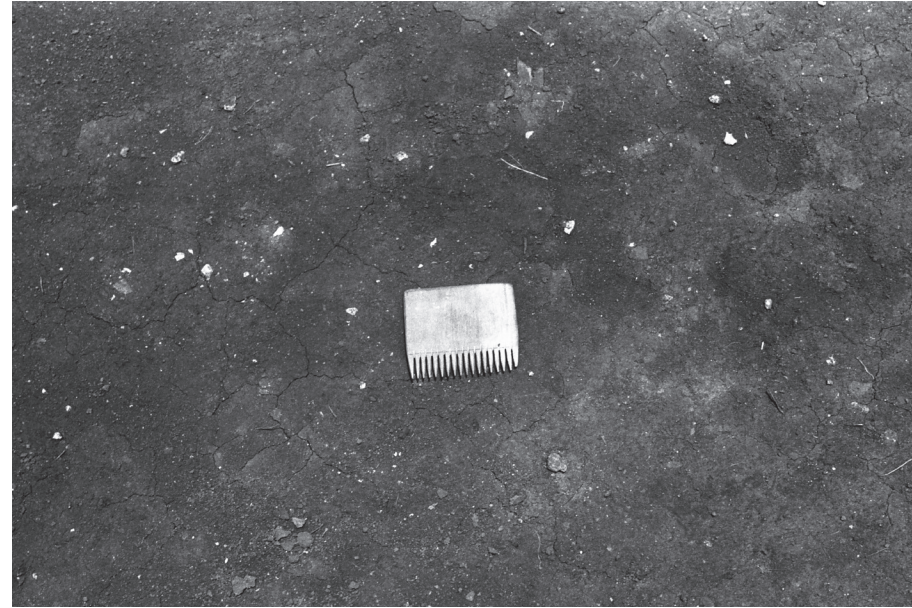
You should not eat the first tortilla that comes off the griddle or you will become very talkative, saying bad things about other people.



**Li jteklum ta vo'nee, mi oy buch'u
x-ib-un yo'ntone, ta xuch'ik bats'i
tseil ton alak', ta oxib sob ikluman.
Li bats'i ton alak'e ta xak'be yip
bek'talil, ja' to'ox jech ta
spoxta o sbaik.**

En aquel tiempo los originarios de pueblo, cuando una persona sentía asco, medicaban tomando huevos de rancho en crudo, durante tres madrugadas. El huevo de rancho lo vitamina el cuerpo, y así se curaban.

Back in the town's early times, when people felt nausea from disgust, they were treated by drinking raw eggs from the ranches for three mornings. The eggs give the body vitamins, and this would cure them.



**Mu la xtun jtus joltik ta ik' osil,
yu'un la chcham jme'tik.**

Es malo peinarse en la noche, porque
se dice que morirá nuestra madre.

*It is bad to comb your hair at night because
it is said that our mother will die.*



**Li ta yorail korixmatike ta xich'
mesel li yanal te'e. Ma'uk ta xich'
tunesel mes, yu'un ja' no'ox ta xich`
ch'ubael li banomile yo' jech x-umulaj
li xchochobal bats'i te'etike ja' jech
xu' xch'i ch'in te'etik.**

En invierno se limpian las hojas que caen
con un rastrillo. No se usa una escoba,
porque solo se necesita limpiar el piso para
que así puedan retoñar la semillas como
avellanas de los robles y crezcan arbolitos.

*In winter the leaves that fall are collected
with a rake. Brooms are not used, because all
that is needed is to clean the ground so that
seeds, like the acorns from the oaks, can sprout
and grow into saplings.*



TEXTO Y FOTOGRAFÍA
TEXT AND PHOTOGRAPHY
CARLA FERNÁNDEZ

MARUCH SÁNTIZ

Hacer fotos con Maruch Sántiz me confirmó, una vez más, el equilibrio y amor verdadero -profundo- que tienen las comunidades indígenas por la naturaleza, por la familia, por su comunidad y por el planeta.

Maruch vive en un caserío que se llama Las Piedrecitas en la comunidad tzotzil de San Juan Chamula, Chiapas. Se interesó hace años en un curso de fotografía en San Cristóbal de las Casas y fue así como se convirtió en una de las primeras fotógrafas de su comunidad, en donde hasta hoy sacar una fotografía es tabú.

Los objetos que a ella le interesa retratar tienen alma, cantan canciones, imprimen sueños, generan conocimiento y comparten secretos. Es una visión completamente indígena, en donde el objeto retratado devela una conexión integral con su propio mundo.

Las imágenes que tomó Maruch de nuestras prendas muestran la inquietud por el cuidado y la provocación de la vida, no sólo humana sino de todos los seres vivientes: el desprender una bromelia con cuidado para que no marchite. El barrer con un azadón el bosque para que las bellotas florezcan. El usar el sudor de una tortilla para quitar el acné. Cada vez que Maruch deja la cámara, toma una planta. Las recoge para hacer sus menjurjes.

Shooting photos with Maruch Sántiz confirmed for me once again the balance and true, profound love that indigenous communities have for nature, for family, for community and for the planet.

Maruch lives in a hamlet called Las Piedrecitas in the Tzotzil community of San Juan Chamula, Chiapas. Years ago she took an interest in photography in San Cristóbal de las Casas, becoming one of the first female photographers in her community, where even today taking photos is taboo.

The objects she is interested in portraying have a soul, they sing songs, they inspire dreams, they generate knowledge and share secrets. It is a completely indigenous vision, in which the object portrayed reveals an integral connection with its own world.

The images that Maruch took of our clothing show her need to care for and provoke life, not only human life but that of all living things. To remove a bromeliad from its perch carefully so as not to harm it. To clean the ground with a rake so that acorns will sprout. To use the condensation of warm tortillas to cure acne. Every time Maruch puts her camera down, she picks a plant. She collects them to make her concoctions.



PASCUALA HERNÁNDEZ

FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY
RAMIRO CHAVES

BORDADO DE RELLENO SATIN-STITCH EMBROIDERY

Los bordados de Santa Martha son sutiles y hermosas abstracciones de su entorno. Están basados en la simbología maya, donde la representación geométrica adquiere dimensiones casi divinas; el mundo entero, por ejemplo, se concibe como un rombo, donde cada esquina representa uno de los puntos cardinales.

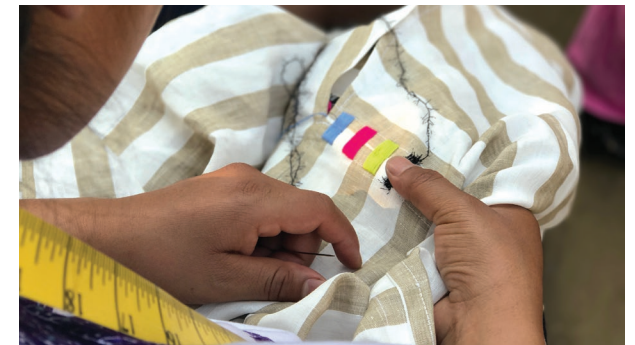
Se suceden así las demás figuras: en los cuadrados, rectángulos y triángulos aparecen visiones de la dualidad de la naturaleza, donde cada figura se divide mediante una línea de hilos entrecruzados para representar el día y la noche, la vida y la muerte, el cielo y la Tierra.

La comunidad tzotzil de Santa Martha alberga esta visión estética y de la naturaleza por la herencia de una generación a otra. Pascuala Hernández, una de sus figuras principales, cuenta hoy 7 años de haber comenzado a trabajar con Carla Fernández.

The embroideries of Santa Martha are subtle and lovely abstractions of their environment. They are based on Mayan symbolism, in which the geometric representation acquires almost divine dimensions. The entire world, for example, is conceived as a rhombus, of which each corner represents one of the cardinal points.

Other figures have other meanings: in squares, rectangles and triangles appear visions of the duality of nature, in which each figure is divided by a line of intercrossed threads that represent night and day, life and death, heaven and earth.

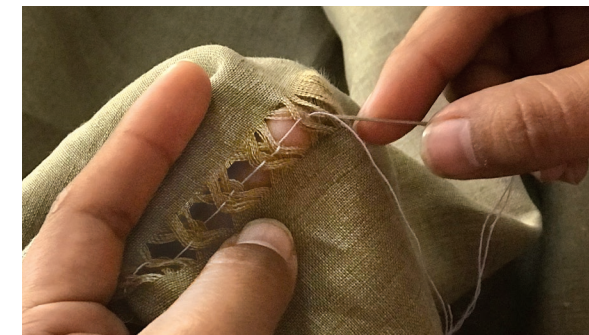
The Tzotzil community of Santa Martha bequeaths this aesthetic vision of nature from one generation to the next. Pascuala Hernández, one of the principal figures, has been working with Carla Fernández for the past seven years.





VALERIA CRISTÓBAL, ELIZABETH GONZÁLEZ, MARÍA RUIZ, YOLANDA RAMÍREZ

FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY
ADRIÁN GALINDO



El deshilado consiste en quitar hilos de la trama y generar un tejido con hilos de la urdimbre o con hilos externos al lienzo de tela.

Deshilado consists in removing threads from the weft to generate a textile with threads of the warp or with threads that are external to the panel of fabric.

DESHILADO DRAWN THREAD

“Entre flores”. La traducción del náhuatl de “Xochitlán” deja en claro que la relación con la tierra y el color de lo que ella emana es carácter fundamental de este municipio del estado de Puebla. Porque, si bien es una región dedicada en su mayoría al campo, existe un pequeño grupo dedicado al deshilado, técnica que se conserva desde hace 90 años.

Elizabeth González es la maestra responsable de que dicha tradición permanezca. Su familia ha transmitido este conocimiento desde hace tres generaciones, producto de la creatividad y la carencia.

Dice Valeria Crispín, representante del grupo, que el interés por trabajar el deshilado ha disminuido desde que las personas tienen acceso a la educación superior: “Cuando la gente solo terminaba la secundaria o primaria, tenían tiempo y buscaban otras actividades para hacer durante el día”. A pesar de ello, Valeria motiva a sus compañeras para reunirse en casa de alguna de las integrantes y ahí poder enseñar, resolver dudas y explicar los pasos para continuar con la tradición.

Durante la festividad anual de Todos los Santos, se puede apreciar el trabajo de deshilado en las servilletas que cubren los alimentos de las ofrendas. Así es como luce la creatividad y fuerza de la comunidad, que hace que todo se vea entre flores.

Entre flores – among flowers. The Nahuatl tradition of “Xochitlán” makes clear that the relationship between the earth and the color of what comes from it is a fundamental characteristic of this municipality in Puebla State. Even though this is a region mostly dedicated to agriculture in the fields, there is a small group practicing deshilado, or drawn thread, a technique that has been used here for over 90 years.

Elizabeth González is the maestra responsible for the continuation of this tradition. Her family has passed this knowledge down over three generations, a product of creativity and of shortages.

Valeria Crispín, a representative of the group, says that interest in drawn thread has diminished since people began to pursue higher education: “When people just finished primary or secondary school, they had time on their hands and looked for other activities to do during the day.” Despite this, Valeria motivates her peers to gather at the homes of the group members where they can learn, ask questions and explain the steps in maintaining the tradition.

During the annual festival of Todos los Santos, or All Saints, one can appreciate the work of deshilado in the napkins that cover the food in the offerings. This is how the community’s strength and creativity appears, as if everything were surrounded by flowers.

TIERRA COLORADA

El diseño de la indumentaria tradicional mexicana resulta de un proceso de relación con su entorno: una y otra vez nos encontramos con ejemplos de ropa que tiene funciones específicas para cada comunidad. Así, los jorongos son a su vez protectores contra el frío y colchas móviles, los sombreros oaxaqueños son jícaras para beber y capturar el agua, y las blusas huicholas tradicionales tienen los lados abiertos para dar mayor agilidad con el arco y la flecha. En este sentido, la relación entre el trabajo y la expresión cultural sucede en el espacio más íntimo de la vida cotidiana: eso que cubre el cuerpo.

No todas las sociedades expresan la importancia del trabajo (en el caso mexicano, del trabajo con la tierra y la naturaleza) de una forma tan directa. Sin embargo, existen equivalencias en otros horizontes históricos y económicos: en la Unión Soviética, por ejemplo, toda expresión artística y cultural resonaba en el eco de la revolución obrera - es decir, en la gran acentuación del trabajo como principal rasgo ontológico del hombre.

En este sentido, el artista soviético era, como el diseñador de las indumentarias tradicionales mexicanas, más un ingeniero social. En ambos casos el rol de la creatividad apuntaba hacia la trascendencia a partir de la funcionalidad y el progreso social.

Las fronteras divisorias entre espacios históricos, entre ideas como las del Primer, Segundo y Tercer Mundo, en este rincón de la expresión humana, se borran entonces: la Tierra Colorada de México resulta ser un semillero de utopías sociales anterior a las de la Unión Soviética, a su vez antecesores inmediatos del espíritu creativo de esta colección.

The design of tradition Mexican clothing comes from a process of relationship with the surrounding environment: time after time we find examples of clothes that have functions that are specific to each community. In this way, jorongos (ponchos) are both to protect against cold and to use as portable bedding, Oaxacan hats are pails with which to collect water and to drink, and traditional Huichol blouses are open at the sides for greater range of motion with the bow and arrow. In this sense, the relationship between work and cultural expression happens in the most intimate space of daily life: that which covers the body.

Not all societies express the importance of work (in the case of Mexico, the importance of work in the fields, with nature) in such a direct way. Nevertheless, there are equivalencies found on other historic and economic horizontes: in the Soviet Union, for example, artistic and cultural expressions resonated in the echo of the workers' revolution—that is to say, in the great accentuation of work as the main ontological feature of humankind.

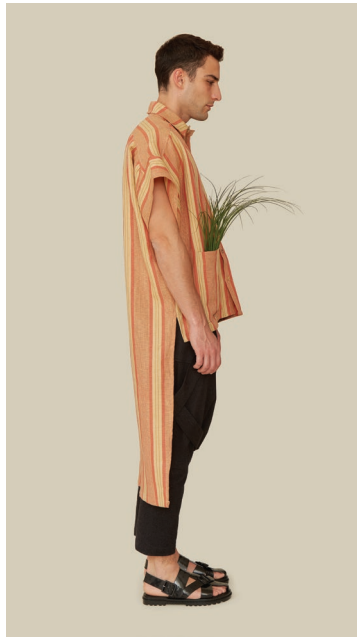
In this sense, Soviet art was more social engineering—which could also be said of the design of traditional Mexican clothing. In both cases the role of creativity pointed towards transcendence stemming from functionality and social progress.

The dividing lines among historical spaces, between ideas like the first, second and third worlds, are erased in this corner of human expression: the Tierra Colorada of Mexico becomes a seedbed for social utopias earlier than those of the Soviet Union, and which are the immediate ancestors of the create spirit of this collection.



FOTOGRAFÍA PHOTOGRAPHY MANUEL ZÚÑIGA
 MODELOS MODELS MIMMI ALEXANDERSSON @ THE FACE MODELS, HEIDY DIAZ @ NEW ICON,
 ALFRED MORAES @ BANG MODEL MANAGEMENT, JOYERÍA JEWELRY TUZA, ZAPATOS SHOES MELISSA SHOES,
 ESTILISMO STYLING ERIN LEWIS, MAQUILLAJE MAKE-UP MARIPILI SENDEROS,
 ASISTENTE ASSISTANT CARLOS GODÍNEZ





OCT 18 FASHION IN MOTION V&A MUSEUM, LONDRES

Presentaremos nuestro Manifiesto de Moda en Fashion in Motion, una serie de pasarelas en vivo en donde se han presentado los diseñadores de moda más importantes de nuestro tiempo: Alexander McQueen, Yohji Yamamoto, KENZO y Vivienne Westwood. Haciendo hincapié en el aspecto más visual de las pasarelas, el Victoria & Albert Museum de Londres se convierte en el aparador más importante de la industria durante el evento.

We will present our Fashion Manifesto at Fashion in Motion, a series of live shows where the most important designers of our time have presented their designs, from Alexander McQueen and Yohji Yamamoto to KENZO and Vivienne Westwood. Emphasizing the most visual aspect of fashion shows, the Victoria & Albert Museum in London becomes the most important setting for the industry during this event.

OCT 26-29 ART TORONTO TORONTO, CANADÁ

Participaremos por segundo año consecutivo en la feria de arte contemporáneo y moderno más importante de Canadá, asumiendo nuestro compromiso con la visión de que el quehacer de la moda es una forma fundamental del arte contemporáneo.

For the second consecutive year we will participate in Canada's most important contemporary and modern art fair, stating our commitment to the vision that the task of fashion is a fundamental form of contemporary art.

OCT 27, 2018 - ENE 27, 2019 DOUBLE AGENTS: CARLA FERNÁNDEZ & PEDRO REYES SCOTTSDALE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, ARIZONA

Double Agents: Carla Fernández and Pedro Reyes es una exhibición colaborativa que busca vislumbrar un futuro alternativo. La muestra presenta obras recientes de dos de los artistas más destacados de México, que coinciden en ser un matrimonio. Por primera vez, trabajan en una colaboración artística en forma de carteles de protesta, acompañados de trabajos individuales de escultura, video, moda y fotografía.

Double Agents: Carla Fernández and Pedro Reyes is a collaborative exhibition that looks to envision an alternative future. The exhibition features recent works by two of Mexico's most prominent artists who happen to be partners in life. For the first time ever they work on an artistic collaboration in the form of protest posters, accompanied by individual works of sculpture, video, fashion, and photography.

CALENDARIO SCHEDULE

DIC 1-2 Y 15-16 LONJA MX CDMX

La Lonja MX es una feria de diseño mexicano que reúne a los mejores diseñadores y productores de México. Presenta tendencias, propuestas, ideologías, movimientos y procesos creativos y ofrece una experiencia con el mejor diseño mexicano, además de una amplia propuesta gastronómica que invita al público a disfrutar y acercarse a la cultura creativa del México contemporáneo.

La Lonja MX is a Mexican design fair that brings together the best designers and producers in Mexico. It presents trends, ideologies, movements and creative processes and offers an experience of the best of design in Mexico, in addition to a wide gastronomic offering that invites the public to enjoy and approach the country's contemporary creative culture.

DIC 5-9 DESIGN MIAMI/ MIAMI

Design Miami/ es un foro global de diseño que ocurre en paralelo a Art Basel USA, una de las ferias pilares del arte contemporáneo en el mundo. Por lo mismo, se ha convertido en la ubicación clave para coleccionar, exhibir y crear diseño de colección. Este año, Carla Fernández, junto con Pedro Reyes, obtuvieron el Design Visionary Award.

Design Miami/ is a global forum that happens in parallel with Art Basel USA, one of the pillars of the world of international contemporary art fairs. For this reason, it has become the key site for collecting, exhibiting and design of collections. This year, Carla Fernández, together with Pedro Reyes, have won the Design Visionary Award.

FEB 6-10, 2019 ZONA MACO 2019 CDMX

ZONAMACO es la feria de arte más importante de Latinoamérica, con arte contemporáneo y moderno de galerías mexicanas e internacionales. Este será el quinto año que participamos en ZONAMACO Diseño, curada por Cecilia León de la Barra, quien selecciona expositores nacionales e internacionales con propuestas que incluyen moda, mobiliario, joyería y objetos de colección y ediciones limitadas.

ZONAMACO is the most important art fair in Latin America, with contemporary and modern art from Mexican and international galleries. This will be the fifth year that we participate in ZONAMACO Design, curated by Cecilia León de la Barra, who selects national and international exhibitors with proposals that include fashion, furniture, jewelry, collectors' objects and limited editions.

MARÍA CONEJO



“Utilizar el cuerpo desnudo es mi respuesta ante una cultura que me inculcó que tener un cuerpo es algo malo. Me interesa revelarlo cómo algo bello, autónomo y gozoso de sí mismo.”

El cuerpo desnudo femenino es el eje rector en el dibujo de María Conejo (México, 1988). El suyo es un trabajo, en donde el cuerpo es vehículo de “universos sin fondos”: respuesta política, posibilidad de gozo y finalidad estética.

María es la artista responsable de todos los dibujos presentes en la ropa de esta Colección. Además, es la responsable del proyecto Pussypedia, del que hablamos con ella.

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ CREAR LA PUSSYPEDIA?

Pussypedia es una enciclopedia en línea, bilingüe, gratuita e inclusiva sobre las pussies que incluye un modelo 3d de la vagina, un portal de artículos rigurosamente verificados y artículos originales, diseñado y escrito para optimizar el acceso a la información científica certificada y para combatir la ignorancia y la vergüenza en torno a las pussies.

Mientras que la información buena es difícil de encontrar, la educación sexual que existe, en su mayoría, refuerza la vergüenza. Conocimiento es poder. Necesitamos más conocimiento sobre nuestros cuerpos. Es una ecuación muy simple. El conocimiento es una herramienta que proporciona control. Si no podemos controlar nuestros propios cuerpos, no podemos realmente ser dueños de ellos, y si no somos dueños de nuestros propios cuerpos, ¿entonces quién es?

VAGINA < PUSSY

Nos estamos reapropiando de la palabra “pussy” porque nos gusta y porque, anatómicamente, la palabra “vagina” se refiere únicamente al canal vaginal. Cuando nos referimos a “personas con pussies” hablamos de la diversidad de configuraciones anatómicas. Sabemos que no todos compartimos las mismas características, entonces estamos tratando de darle a “pussy” la definición extendida que hace espacio para la diversidad sexual y la expresión anatómica.



“Utilizing the body is my response to a world that taught me it was bad to have a body. I’m interested in revealing its beauty, its autonomy and its capacity to enjoy itself.”

The nude feminine body serves as the central axis in the drawings of María Conejo (Mexico, 1988). In her work, the body is a vehicle for “universes without end,” political response, possibility of pleasure and aesthetic objective.

María is the artist responsible for all the drawings featured in the clothes of this Collection. She is also the person behind the project Pussypedia, which we spoke about with her.

WHAT IS PUSSYPEDIA AND WHY DID YOU CREATE IT?

Pussypedia is a free, bilingual, inclusive online encyclopedia that offers a 3D model of the vagina, a site with rigorously defined entries and original articles, designed and written to optimize access to certified scientific information to combat ignorance and shame about pussies.

While good information is difficult to find, most sexual education that does exist enforces shame. Knowledge is power. We need more knowledge about our own bodies. The equation is simple. Knowledge is a tool that grants control. If we can’t control our own bodies, we can really own them, and if we aren’t owners of our own bodies, then who is?

VAGINA < PUSSY

We are reappropriating the word “pussy” because we like it, and because anatomically the word “vagina” only refers to the vaginal canal. When we refer to “people with pussies” we are talking about diversity of anatomical configurations. We know that not everyone shares the same characteristics, so we try to give “pussy” the widest definition that makes room for sexual diversity and anatomical expression.

ASHOKA MÉXICO

Somos parte de Ashoka, red de emprendedores enfocada a buscar, seleccionar y apoyar a líderes mundiales que son agentes de cambio.

Con más de 3.300 emprendedores sociales, implementa soluciones de cambio sistémicos a problemas humanos y ambientales en 93 países. Esperamos ser parte fundamental de este engranaje con miras a construir un mundo mejor.

We are part of Ashoka, a network of entrepreneurs focused on seeking, selecting and supporting world leaders who are agents of change.

With more than 3,300 social entrepreneurs, it implements solutions of systematic change for human and environmental problems in 93 different countries. We hope to be a fundamental part of this mechanism that looks to build a better world.



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
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
CARLOS GODÍNEZ



TEXTOS
TEXT
BARTOLOMÉ DELMAR
CARLA FERNÁNDEZ
ITZEL LEÓN

EDICIÓN
EDITION
BARTOLOMÉ DELMAR

TRADUCCIÓN
TRANSLATION
LACEY PIPKIN

RETOQUE FOTOGRÁFICO
PHOTO RETOUCHING
FERNANDA MORENO

DISEÑO EDITORIAL
EDITORIAL DESIGN
ADRIÁN GALINDO

IMPRESIÓN
PRINTING
GEMO LITOGRAFÍA PUBLICITARIA

CREDITOS/CREDITIS
FOTOGRAFÍA/PHOTOGRAPHY
PAG 1: ADRIÁN GALINDO
PAGS 3, 46: MANUEL ZÚÑIGA
ILUSTRACIÓN/ILLUSTRATION
▲ MARÍA CONEJO

**Li machitae ta xtun sventa svelobil si'.
Xchi'uk ta svelobil svomolal chobtik.**

El machete sirve para cortar mi leña. También
para cortar la mala hierba de la milpa.

*The machete is used to chop my firewood.
And also to cut weeds and overgrowth in
the corn fields.*

MARUCH SÁNTIZ
FOTOGRAFÍA/PHOTOGRAPHY

OTOÑO-INVIerno 2018 / AUTUMN-WINTER 2018

CARLAFERNANDEZ.COM