

Episode 25: Sweet Dreams

Cebra (Zebra) Alebrije

Artist unknown

Wood and paint

Taylor Collection, Mesilla, NM.

Photo by New Mexico Historic Sites

English Transcript: Some of the best ideas come from dreams. The Beatles *Yesterday*, sewing machines, and even the Periodic table have all started off in the dream world of their creators. These subconscious creations have impacted the world in different ways and the cultural significance of the Mexican *alebrije* is no different.

Take a moment to study the photos. You see a zebra, but why does it have wings and many colors? Well, it started with a dream! Mexican artist, Pedro Linares was known for his papier-maché works. As a *cartonero*, Linares used to create Mexican folk art, like *piñatas* and other small figurines, that he would see in Mexico City. At 30 years old he became very ill. Unable to visit a doctor, he was forced to recover at home and soon fell unconscious. In this unconscious state he had a vivid dream of creatures he had never seen before that had formed from the scenery before him. He would later recall that the creatures looked almost mythological, with familiar features but in wild colors and having mismatched body parts! He described mules with dragonfly wings and roosters with antlers! At one point in his dream, Linares described the creatures chanting "*Alebrije! Alebrije! Alebrije!*," a word which translates to imagery or fantasy. This startled Linares and caused him to wake up from his fever dream.

Exploring the Collections

TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY

When he awoke, he was recovered from his illness and began recreating the creatures he saw in his dream. The *alebrijes*, which he named after the chanting he heard, were first made of papier-maché. They were large, bold in color, and bizarre but they did not deter people from purchasing them. These unique figurines became quite popular and soon Mexican artists like Frida Kahlo and Diego Rivera commissioned Linares' work. By the mid-1940s, *alebrijes* were a staple in Mexican folk art. In 1974, Linares was featured in Judith Bronowski's documentary, *Artesanos Mexicanos* ("Mexican Folk Artists"). This film catapulted Linares' international career and introduced his colorful creations worldwide. For his work, Linares was awarded the Mexican National Prize for Folk Art and Traditions in 1990, one of the country's highest honors in the arts.

Post Mexican Revolution (1920), there was a shift in artistic ideals. Rather than producing arts in a European style, intellectuals and politicians pushed for a more traditional Mexican-centered aesthetic in the hopes of unifying a war-torn country. Embracing indigenous and folk arts created throughout Mexico, the production of these art styles grew thanks to sponsored exhibits and *alebrijes* were part of this movement twenty years later. Over the years an artistic shift happened in the Mexican state of Oaxaca after Linares moved there and showed the local wood artists how to create *alebrijes*.

Already highly regarded for the traditional wood carving that can be traced back to the pre-Spanish *Zapotec* culture, wood carvers from Oaxaca embraced this new style of art. Oaxaca native Manuel Jiménez can be credited for being the first to create a wood *alebrije*, specifically from copal wood. He combined Linares' vision with the traditional carving techniques of the region. Over time other wood carvers began making *alebrijes*. The wood of the female copal tree is used as it is easier to carve. Boys traditionally gathered the wood while men carved the figures and women painted them. The carving process may take up to a month to complete and tools like chisels and knives are used. Once carved, the wood is left to dry. Depending on the size, the drying process can take up to 10 months. While the wood is drying, cracks may occur but simple repairing methods like using wooden shims and a mixture of sawdust and glue help repair these cracks. The paint that brings *alebrijes* to life was traditionally made of natural dyes however over time they began to fade so in more contemporary pieces, latex-based paint is used. Descendants of both Linares and Jiménez still create *alebrijes* to this day.

Alebrijes have become synonymous with Mexican culture for nearly 80 years. They have been celebrated since 2007 in Mexico City during the *Desfile de Alebrijes Monumentales* (Annual Parade of Monumental *Alebrijes*). This parade honors the folk art of Mexico where

Exploring the Collections

TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY

hundreds of larger-than-life *alebrijes* are marched through the streets. The papier-maché *alebrijes*, handmade by thousands of participants, can sometimes be up to 13 feet tall! For many, *alebrijes* have also served as a spirit guide, who join them in their journey to the afterlife. *Alebrijes* may also be included on the alters made by families while celebrating *el Día de los Muertos*. Internationally, exhibits showcasing *alebrijes* have been done in Poland, Canada, England, and the United States. And in 2019 Mexico officially declared *alebrijes* as part of their cultural heritage!

Dreams sometimes take us to unknown worlds. Knowing that what once was a dream turned into a cultural phenomenon for Mexico really makes you wonder what your dreams are truly capable of creating!

Traducción en Español: Algunas de las mejores ideas han venido de los sueños. La canción *Yesterday* de Los Beatles, las máquinas de coser, e incluso la tabla periódica han comenzado en el mundo de los sueños de sus creadores. Estas creaciones subconscientes han impactado al mundo de diferentes maneras y el significado cultural del alebrije Mexicano no es diferente.

Tómate un momento para estudiar las fotos. Ves una zebra, pero ¿por qué se ve diferente? Las alas y los colores no son normales pero ¿por qué este animal tiene partes adicionales? Bueno, ¡comenzó con un sueño! El artista Mexicano Pedro Linares, era conocido por sus obras de papel maché. Como cartonero, Linares solía crear arte popular Mexicano, como piñatas y otras pequeñas figuritas, que vendía en la Ciudad de México. A la edad de 30 años, Pedro se puso muy enfermo. Incapaz de visitar a su médico, se vio obligado a recuperarse en casa y pronto cayó inconsciente. Aún estando inconsciente tuvo un sueño vívido de criaturas que nunca había visto que habían formado ante él. Más tarde recordaría que las criaturas parecían casi mitológicas, con rasgos familiares pero en colores salvajes y con partes desiguales. ¡Describió mulas con alas de libélulas y gallos con astas! En un momento de su sueño, Linares describió a las criaturas cantando ¡Alebrije! Alebrije! Alebrije!" Esto asustó a Pedro y lo hizo despertar de su sueño febril.

Cuando despertó, descubrió que se había recuperado de su enfermedad y comenzó a recrear las criaturas que vio en su sueño. Los alebrijes, así los nombro el por el canto que escuchó en sus sueños, fueron hechos primero de papel maché. Eran grandes, audaces en color, y extraños, sin embargo, eso no disuadió a las personas de comprarlos. Estas figuras únicas se hicieron muy populares y pronto artistas Mexicanos como Frida Kahlo y Diego Rivera encargaron el trabajo de Linares y a mediados de la década de 1940, los alebrijes se convirtieron en un elemento básico en el arte popular Mexicano. En 1975, Linares apareció en el documental de Judith Bronowski, *Artesanos Mexicanos*. Esta película catapultó la carrera

Exploring the Collections

TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY

internacional de Linares, que introdujo las coloridas creaciones de Pedro a todo el mundo. Por su trabajo, Linares fue galardonado con el Premio Nacional Mexicano de Arte Popular y Tradiciones en 1990, uno de los más altos honores del país en las artes.

Después de la Revolución Mexicana (1920), hubo un cambio en los ideales artísticos. En lugar de crear artes en un estilo Europeo, los intelectuales y políticos presionaron por una estética más tradicional centrada en México con la Esperanza de unificar un país devastador por la guerra. Abarcando las artes indígenas y populares creadas en todo México, la producción de estos estilos artísticos creció gracias a las exhibiciones patrocinadas y los alebrijes fueron parte de este movimiento 20 años después. Con los años ocurrió un cambio artístico en el estado de Oaxaca después de que Linares se mudó allí y mostró a los artistas locales que trabajaban con madera, cómo crear los alebrijes.

Apreciado por la talla de madera tradicional que se remonta a la cultura Zapoteca, los talladores de madera de Oaxaca adoptaron este nuevo estilo de arte. A Manuel Jiménez se le puede atribuir ser la primera persona en crear un alebrije hecho de madera, específicamente madera de copal. Él combinó la visión de Linares con las técnicas tradicionales de tallado de la región. Con el tiempo otros talladores de madera comenzaron a hacer alebrijes. La madera del copal femenino se utiliza ya que es más fácil de tallar. Los niños tradicionalmente recolectaban la madera, mientras que los hombres tallaban las figuras y las mujeres las pintaban. El proceso de tallado puede tardar hasta un mes en completarse y se utilizan herramientas como cinceles y cuchillos. Una vez tallada, la madera se deja secar. Dependiendo del tamaño, el proceso de secado puede tardar hasta 10 meses. Mientras la madera se seca, pueden ocurrir grietas, pero los métodos de reparación son simples como por ejemplo el uso de cuñas de madera y una mezcla de aserrín y pegamento ayudan a reparar estas grietas. La pintura que da vida a los alebrijes estaba hecha tradicionalmente de tintes naturales, sin embargo, con el tiempo comenzaron a desvanecerse, así que en las piezas más contemporáneas, se utiliza pintura a base de látex. ¡Los descendientes de Linares y Jiménez todavía crean alebrijes hasta el día de hoy!

Los alebrijes se han convertido en sinónimo de México durante casi 80 años. Se celebran desde 2007 en la Ciudad de México durante el Desfile de Alebrijes Monumentales. Este desfile honra el arte popular de México, donde cientos de alebrijes participan en el desfile que fueron creados a mano por miles de participantes. ¡Los alebrijes de papel maché a veces pueden medir hasta 13 pies (casi 4 metros) de altura! Para muchos, los alebrijes también se pueden incluir en los altares hechos por familias mientras celebran el Día de los Muertos. Internacionalmente, se han realizado exposiciones con alebrijes en Polonia, Canadá, Inglaterra, y los Estados Unidos. ¡Y en 2019 México oficialmente nombro los alebrijes como parte de su patrimonio cultural!

Exploring the Collections

TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY

Los sueños a veces nos llevan a mundos desconocidos. ¡Saber que lo que una vez fue un sueño se convirtió en un fenómeno cultural para México, te hace preguntarte de qué son capaces de crear tus sueños!