



ALEBRIJES,
EL ALMA FANTÁSTICA DE MÉXICO

UNA VISIÓN DE CARLES BERRUEZO

ALEBRIJES,
THE FANTASTIC SOUL OF MEXICO

A VISION BY CARLES BERRUEZO DOMINGO

Diseño y creación Sonia Siblik
Viena, Austria a 15 de octubre del 2022, 1. edición
Viena Austria 3 de mayo del 2023, 2. edición
Derechos de Autor de las Fotografías Carles Berruezo Domingo
Textos Carles Berruezo Domingo y Sonia Siblik
Portada y contraportada: Carles Berruezo Domingo
Autoedición

ISBN: 978-3-9505320-2-9

La obra, incluidas sus partes, está protegida por derechos de autor. Cualquier uso no está permitido sin el consentimiento del editor y el autor. Esto se aplica en particular a la duplicación electrónica o de otro tipo, la traducción y el acceso público.

Con apoyo de:



RELACIONES EXTERIORES

MÉXICO

AMEXCID

AGENCIA MEXICANA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO



DIPLOMACIA CULTURAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Reitero mi agradecimiento a todas las personas que han participado en la organización de este evento, así como a todos ustedes.
¡Gracias!

I would like to express my gratitude to all the people who have participated in the organization of this event and of course to all of you.
Thank you!

INDICE - INDEX

1. Alebrijes, el alma fantástica de México
2. Alebrijes, the fantastic soul of Mexico
3. Alebrije monumental principal - Main giant figure
7. Cabezas - Heads
9. Detalles - Details
11. Texturas - Patterns
14. Alebrijes de luz - Illuminated figure
17. El desfile - The parade
21. Carles Berruezo Steckbrief



ALEBRIJES, EL ALMA FANTÁSTICA DE MÉXICO

UNA VISIÓN DE CARLES BERRUEZO DOMINGO

La serie de fotografías aquí presentadas es un recorrido en deconstrucción de los alebrijes monumentales que engalanan la calles de la Ciudad de México año con año. Desde hace más de una década el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México se toma la tarea de convocar a los artistas, organizar el desfile, así como la posterior exhibición de las obras de los artesanos mexicanos sobre el paseo de la Reforma para el disfrute de todos los espectadores y espectadoras.

Desde su primer contacto con estos seres imposibles, el artista quedó seducido por dichas criaturas salidas de la más imaginativa creatividad de los grandes talleres de los artesanos y artistas mexicanos.

Fue tal su fascinación, que decidió realizar un amplio estudio fotográfico sobre ellos, tarea ardua y compleja. En una primera etapa, en el 2016, fueron fotografiadas todas las piezas de tamaño completo. En una etapa siguiente, el artista se enfocó en captar las particularidades, detalles y texturas de cada pieza, hasta lograr la deconstrucción completa de las mismas.

Durante los años siguientes pudo crear un acervo con suficiente material, variado y de excelente calidad, para conformar una exposición. No fue una tarea fácil pero se logró conformar grupos de imágenes que resumen la belleza y extravagancia de dichas piezas, tan importantes en el arte popular mexicano.

Como un complemento a los alebrijes monumentales, el artista también ha realizado series fotográficas sobre los llamados "alebrijes de luz", que obtienen su nombre de la iluminación interior que llevan. Dichas figuras son mecánicas y son operadas por sus creadores, dándoles así movimientos, luz y efecto. Forman parte del desfile de alebrijes y son promovidos por el Museo del Arte Popular.

El aquí mencionado desfile, más los innumerables alebrijes de papel maché, con sus formas y tamaños tradicionales, y obviamente producidos en México son la fuente de inspiración de Berruezo Domingo, quien también es poseedor una colección de los mismos.



ALEBRIJES, THE FANTASTIC SOUL OF MEXICO

A VISION BY CARLES BERRUEZO DOMINGO

The photography series presented in this catalogue is a journey of dissection of the „giant alebrijes“ (imaginary Mexican folk art sculptures) which decorate Mexico City streets every year. For more than a decade now, the Museum of Folk Art (Museo de Arte Popular) in Mexico City brings together artists, organizes a parade and coordinates the subsequent exhibition of the works of Mexican creators of “alebrijes” along Reforma Avenue in the Mexican capital, for all viewers to enjoy.

Since his first contact with them, the photographer was seduced by these sculptures, created by the deepest imagination of Mexican folk artists and their workshops.

His fascination was such that he decided to embark in the difficult and complex task of shooting a photography series of them. In a first round (2016) he captured the sculptures as a whole, in their original size. In a second stage, he focused his attention on the specificities, the details and the textures of each sculpture, until he could completely “deconstruct” these masterpieces.

In the ensuing years, the photographer gathered a vast and varied collection of high-quality images, enough to hold an exhibition. After a painstaking selection, he finally chose several groups of images which reflect the beauty and eccentricity of those important pieces of Mexican folk art.

As a complement to the “giant alebrijes” collection, the photographer has also produced a photo series of the so-called “alebrijes de luz” (illuminated alebrijes), which are named after the lightning system they carry inside. These sculptures are mechanical in nature and operated by their creators, with moving and lighting effects.

The “illuminated alebrijes” are shown in a parade twice a year, at sunset, in the Alameda Park in Mexico City with the corresponding sponsorship of the Museum of Folk Art.

Both parades of “alebrijes” and “illuminated alebrijes” are the source of inspiration of Carles Berruezo, who also boasts a collection of wooden and papier-maché alebrijes in different small sizes.



Alebrije monumental
principal

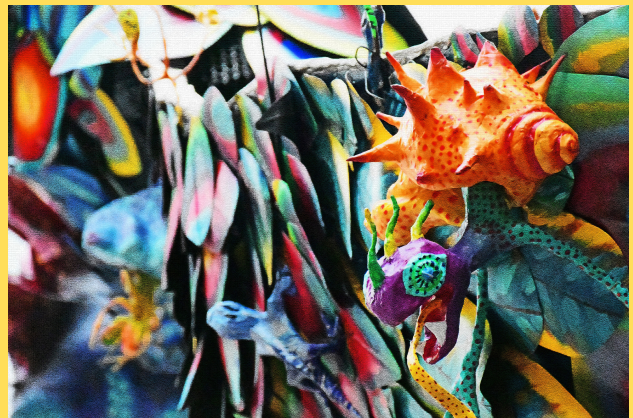
Main giant figure





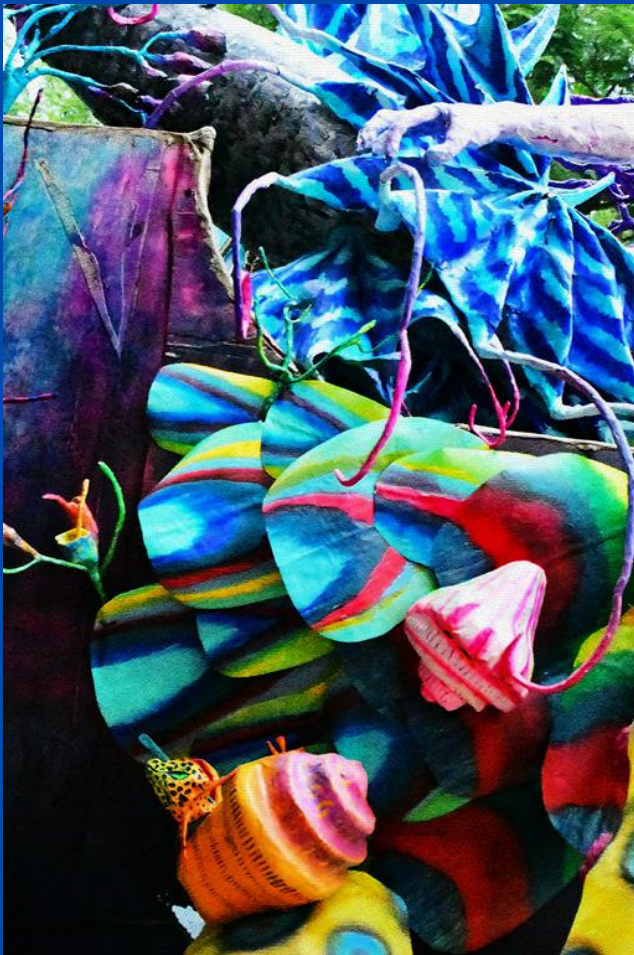


Details of the giant figure



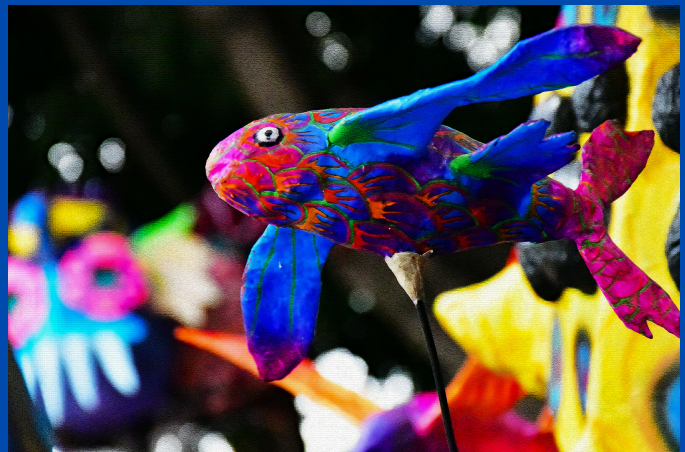
Detalles de la figura monumental





El alebrije principal puede ser considerado como el más espectacular y majestuoso visualmente hablando. Su confección ha sido más compleja y presenta una gran variedad de detalles y texturas así como piezas en tamaños diversos.

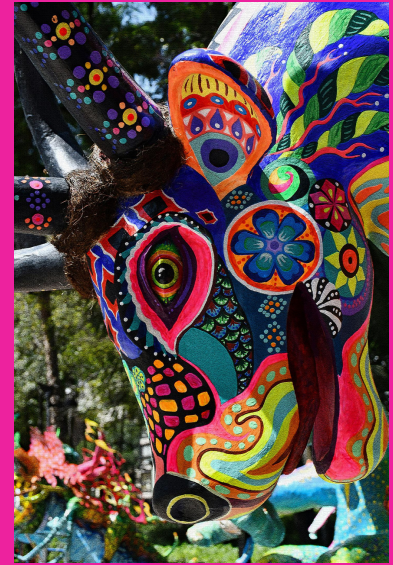
The main alebrije can be considered the most spectacular and majestic one, visually speaking. Its manufacturing has been more complex and it features a greater variety of details and textures, as well as elements with different sizes.





Cabezas

Heads



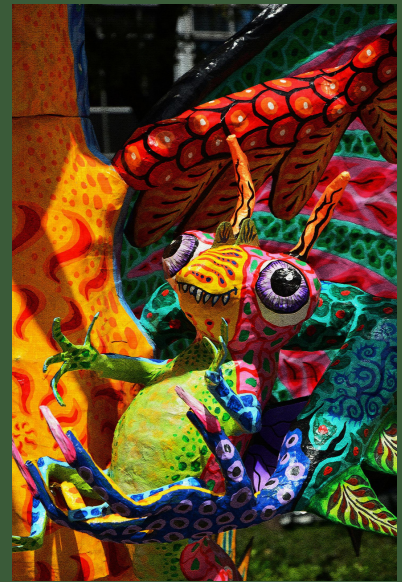
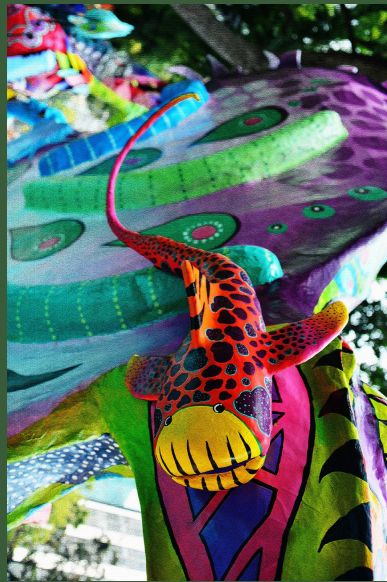
Las cabezas de los alebrijes pueden estar inspiradas en los sueños, fantasías o temores de los creadores, sin embargo muchos son concebidos a partir de leyendas y mitos. Son seres fantásticos cuyos rostros cuentan historias, algunas veces horrendas, feroces y hasta cómicas.

The heads of the alebrijes can be inspired by the dreams, fantasies or fears of the creators, but many of them are conceived from legends and myths. The faces of these fantastic creatures tell us stories, which are sometimes horrendous, ferocious or even comical.



Details

Details



Las fantasía de los maestros cartoneros es inigualable. de pequeños trozos de papel periódico y cartón, embarrados de engrudo, surgen seres fantásticos, mezcla de diversas especies tanto de la flora, como de la fauna. Al acudir al desfile es importante observar las piezas , buscando los detalles que pudieran pasar desapercibidos.

The fantasy of the cardboard artists is unmatched. From small pieces of newspaper and cardboard, smeared with glue, emerge fantastic beings, which are a mixture of various species of flora and fauna. During the alebrije parade it is important to pay close attention to the sculptures, looking for details that could go unnoticed.



Patterns

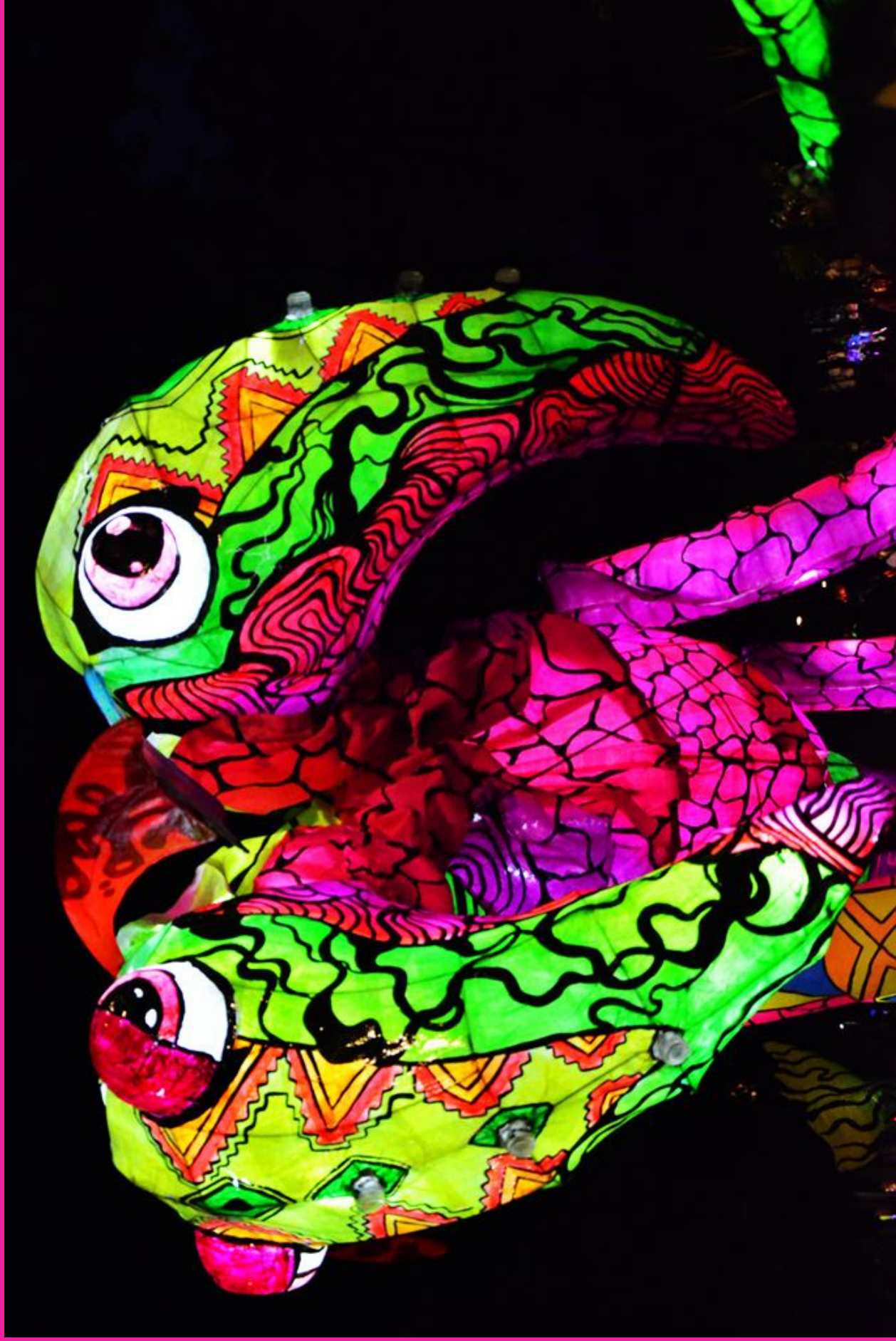
Texturas





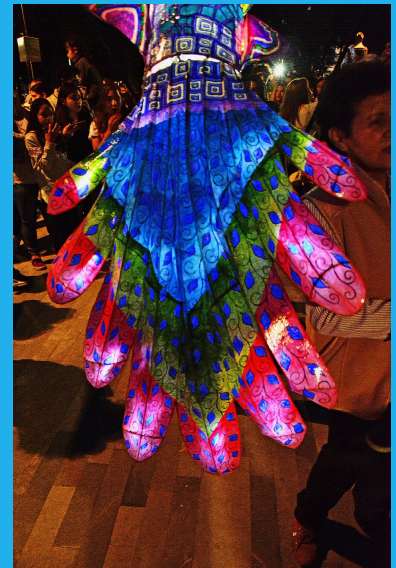
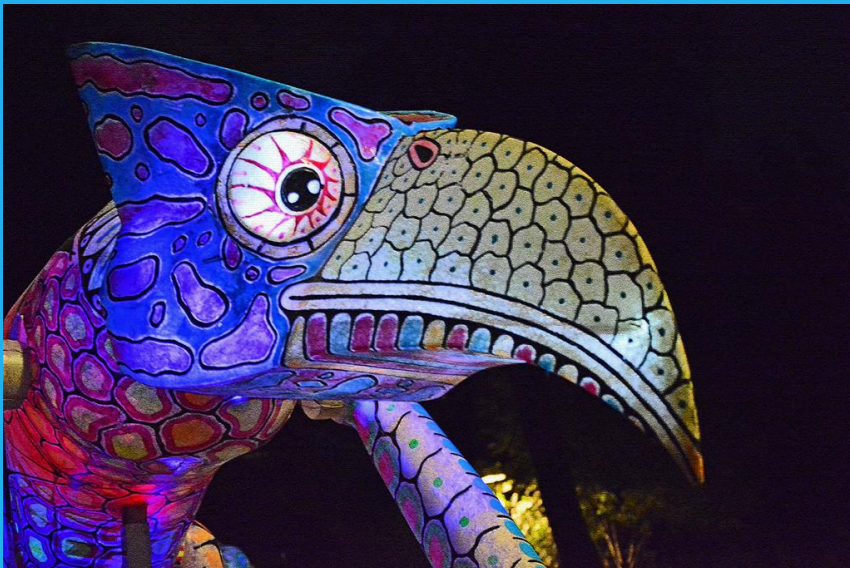
Las piezas presentan texturas específicas a su "especie" y una coloración única y tradicional. En ocasiones llevan símbolos específicos del área en la cual fueron creados, así como escamas, verrugas, drapeados y plumas.

The pieces present textures specific to their "species" and a unique and traditional coloration. They sometimes include symbols, which are specific to the area in which they were created, such as scales, nodules, folds and feathers.



Alebríjes de luz

Illuminated figure



Los llamados alebrijes de luz son marionetas monumentales con un sistema de iluminación LED, que va cambiando de color durante su movimiento. Estas figuras son de tela, no de papel. Tienen un sistema mecánico accionado por un operador, con lo cual las traen a la vida: alas que se mueven, colas que suben y bajan o piernas que caminan.

The so-called “illuminated alebrijes” are big puppets with a LED lighting system, which changes color during their movement. These figures are made of cloth, not paper. They have a mechanical system activated by an operator, which brings them to life: moving wings, tails that go up and down or legs able to walk.



El desfile de alebrijes monumentales y el desfile de alebrijes de luz o iluminados son la fuente de inspiración de Berruezo Domingo, quien además es poseedor de una colección de alebrijes de madera y papel maché de diferentes tamaños

Both Illuminated and Giant Alebrijes parades have been inspirational to Carles Berruezo, he collects the smaller versión of these figures plus the ones made of wood or paper maché.



The Parade

Con el fin de promover la preservación y la creación del arte popular de los alebrijes, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México organiza desde 2006, en el mes de Octubre, un desfile y posterior exhibición abierta sobre una sección del Paseo de la Reforma de alebrijes de gran tamaño, actividad que atrae cada año un cada vez mayor número de espectadores.



El desfile

With the aim of promoting the continuation and the creations of popular art related to the alebrijes, the Museum of Popular Art of México City organizes since 2006, in October, a parade and a public exhibition of “giant alebrijes” along an area of the Reforma Boulevard, and event that attracts a growing number of interested people every year.

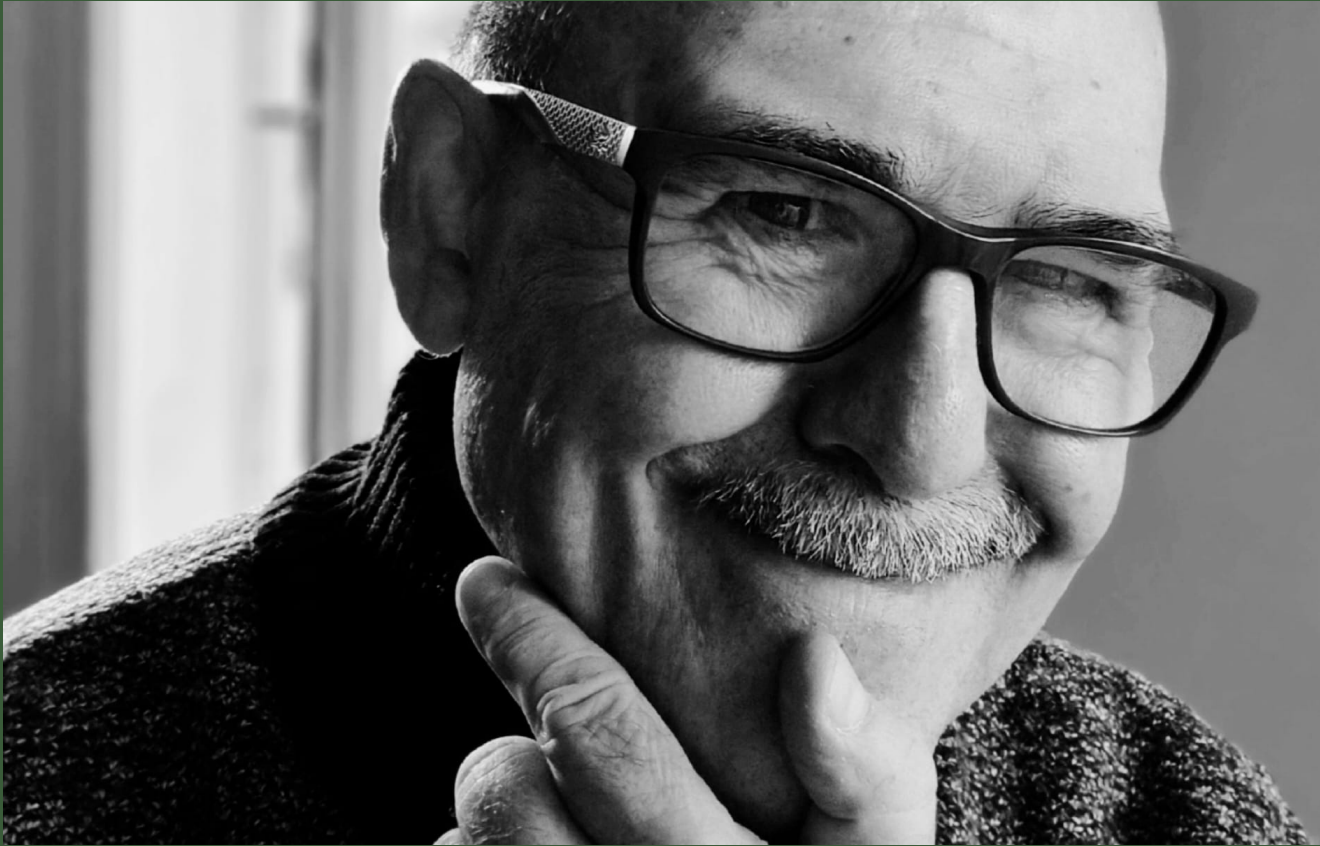








Carles Berruezo Domingo



Der Künstler wurde 1957 in Barcelona, Spanien, geboren und wurde 2014 mexikanischer Staatsbürger. Seine Leidenschaft für Fotografie gab ihm sein Vater, ein großer Fan der analogen Schwarz-Weiß-Fotografie, schon von klein auf weiter. Berruezo nahm an mehreren Wettbewerben teil, wo er verschiedene Auszeichnungen gewann. Als Herausgeber brachte er zudem ein israelisch-arabisches Kochbuch heraus und stattete es mit 256 Fotografien aus. Momentan lebt der Künstler in Wien und ist in der Kulturwelt Österreichs hervorragend vernetzt und eingebunden.

The artist was born in 1957 in Barcelona, Spain, and became a Mexican citizen in 2014. His passion for photography was passed down to him by his father, a great admirer of analog black and white photography, from an early age. Berruezo has participated in various photography contests, winning several awards. As an editor, he also published an Israeli-Arabic cookbook and illustrated it with 256 photographs. Currently, the artist resides in Vienna and is highly connected and involved in Austria's cultural world.

El artista nació en 1957 en Barcelona, España, y se convirtió en ciudadano mexicano en 2014. Su pasión por la fotografía le fue transmitida desde temprana edad por su padre, un gran admirador de la fotografía analógica en blanco y negro. Berruezo ha participado en concursos fotográficos, en los cuales ha ganado diversos premios. Como editor, también publicó un libro de cocina israelí-árabe y lo ilustró con 256 fotografías. Actualmente, el artista reside en Viena y está muy conectado e involucrado en el mundo cultural de Austria.

Az művész 1957-ben született Barcelonában, Spanyolországban, és 2014-ben mexikói állampolgárságot szerzett. A fényképezés iránti szenvedélyét apja adta át neki már fiatal korában, aki nagy rajongója volt az analóg fekete-fehér fotográfiának. Berruezo részt vett különböző fotópályázatokon, ahol számos díjat nyert. Mint szerkesztő, egy izraeli-arab szakácskönyvet is kiadott, amelyet 256 fényképpel illusztrált. Jelenleg az művész Bécsben él, ahova nagyon kötődik és aktívan részt vesz Ausztria kulturális életében.

Kontakt:
E-Mail: consuldelhi2009@gmail.com
Instagram: [@melbar2017](https://www.instagram.com/melbar2017)



