Special thanks to Healing to Action, Antonio, KOVAL, Steve Quinlan, Araceli Flores, CJ Leonard, and the University of Memphis! Thank you always to our dedicated boards and volunteers.

¡Muchas gracias a nuestros colaboradores, patrocinadores, donantes y voluntarios! ¡Muchas gracias Healing to Action, Antonio, KOVAL, Steve Quinlan, Araceli Flores, CJ Leonard, University of Memphis!

Traducción por Sylvia Escárcega

Interpretación de la apertura de la exhibición por Martin e Irma

Translation by Sylvia Escárcega

Interpretation for Exhibit Opening by Martin and Irma

Healing Generations

Sanación de generaciones

esperanza de mañana

Hope of Tomorrow

AWAKENINGS
see. hear. heal.

HEALING TO ACTION

Sanación de Generaciones: Esperanza de Mañana
Healing Generations: Hope of Tomorrow

This exhibit was born from a collaboration with Healing to Action, a grassroots organization whose mission is to build a worker-led movement to end gender-based violence. In the fall of 2018, Healing to Action convened 17 Latinx community leaders from across Chicago to build a collective political analysis of the root causes of gender-based violence, share stories of survival and resilience, and create community-based solutions to address gender-based violence in their communities.

This group exhibit features eight of these leaders who explore ofrendas as the artistic expression of hope, home, and their personal truths that are often silenced across generations, cultures, and gender lines. These ofrendas offer deeply symbolic and sacred understanding around difficult pasts, the present, and show us what hope for tomorrow looks like through the creator's eyes. Collectively, the ofrendas weave a narrative threading each leader's individual experience to a present journey they are initiating together to dismantle systemic oppression that leads to gender-based violence. Artist and educator Antonio Ancona - who has over 20 years of experience in developing ofrendas - facilitated the creation of these pieces. Each ofrenda shares a deeply moving and unique journey. Together, these artists complement one another's work, building bridges and awareness for people who have been and continue to be silenced, marginalized, and systematically oppressed. Each artist uses their respective canvas to represent their families and communities with personal objects and found materials.

Awakenings welcomes five additional artists into this exhibition: Fela M'tima Dunfee, Chloe Allred, Alex Brightbill, Sola Cardoso, and Anneasha Hogan. Through portrait series in painting, line drawing, and collage, these five artists fuel the dialogue of calling out the systematic oppression of cultures and gender through sexual violence and centering their own healing and that of others.

Healing Generations: Hope of Tomorrow reaches through the past to reclaim the sacred and reaches to the future to offer hope and healing. The exhibit will run through May 18, 2019.

Sanación de Generaciones: Esperanza de Mañana
Healing Generations: Hope of Tomorrow

Esta exhibición surge de una colaboración con Healing to Action, una organización de base cuya misión es construir un movimiento dirigido por trabajadores para acabar con la violencia basada en el género. En el otoño de 2018, Healing to Action convocó a 17 líderes de la comunidad latina de varias partes de la ciudad de Chicago para construir un análisis político colectivo sobre las causas raíz de la violencia basada en el género, compartir historias de supervivencia y resilencia, así como crear soluciones comunitarias para abordar la violencia basada en el género dentro de sus comunidades.

Esta exhibición grupal presenta a ocho de estos líderes, quienes exploran las ofrendas como una expresión artística de la esperanza, el hogar y sus verdades personales que, con frecuencia, son silenciadas a través de las generaciones, las culturas y los géneros. Estas ofrendas brindan un entendimiento profundamente simbólico y sagrado acerca de los pasados difíciles y el presente, y nos muestran cómo se ve la esperanza a través de los ojos de los artistas. Colectivamente, las ofrendas tejen una narrativa a través de hilvanar la experiencia individual con la trayectoria que están iniciando juntos en el presente para desmantelar la opresión sistémica que desemboca en la violencia basada en el género. El artista y educador Antonio Ancona, quien tiene más de 20 años de experiencia en hacer ofrendas, facilitó la creación de estas piezas. Cada ofrenda comparte un trayecto profundamente conmovedor y único. Juntos, el trabajo de estos artistas se complementan y construyen puentes y conciencia para las personas que han sido y continúan siendo silenciadas, marginadas y sistemáticamente oprimidas. Cada artista utiliza su lienzo respectivo para representar a sus familias y comunidades con objetos personales y materiales que han encontrado.

Awakenings acoge a cinco artistas adicionales en esta exhibición: Fela M'tima Dunfee, Chloe Allred, Alex Brightbill, Sola Cardoso y Anneasha Hogan. A través de una serie de retratos en pintura, dibujo a líneas y collage, estas cinco artistas alimentan el diálogo entre la denuncia de la opresión sistemática de las culturas y el género a través de la violencia sexual y la necesidad de centrar su propia sanación y la de otros.

Sanación de generaciones: Esperanza del mañana se extiende hacia el pasado para reclamar lo sagrado y hacia el futuro para brindar esperanza y sanación. La exhibición estará abierta hasta el 18 de mayo de 2019.

Ancona

Yellamma

Goddess Yellamma has many names and attributes. She has been referred to as mother of the universe and known for her abundant strength. Her devotees are mostly poor and illiterate who have suffered a trauma through poverty or a life threatening disease. Young women of low caste systems are offered to the service of Yellamma when their family can no longer care for them. One mysterious service is attending to the public in the fulfillment of sexual desires often with monetary compensation. This along with public parades in the nude have erupted in violent clashes between the public and followers of Yellamma.

The relationship between supernatural and mythology has always been of constant intrigue. My work explores the aspects of the peoples worship and honor of traditional deities. Altars have been used from rituals to remember the spirit of our ancestors to affirming the identity of indigenous peoples and recording of historic events. Retablos or small portable box -altars (Altaria portatilia) were often kept for protection. Altars have been used for sacrifices, offerings, and rituals to worship and protection. I attempt to capture the beauty of the magical syncretic process. Through the use of found objects, repurposed and recycled materials I recreate the symbolic properties and attributes of regional spirits and mythologies. I wish to foster dialogue through these practices and question our own religious themes.

Ancona

Yellamma

La diosa Yellamma tiene muchos nombres y atributos. Se refieren a ella como la madre del universo y es conocida por su fuerza abundante. Sus seguidores devotos son en su mayoría pobres e iletrados que han sufrido traumas debido a la pobreza o alguna enfermedad que amenaza sus vidas. Las mujeres jóvenes que están dentro del sistema de las castas bajas son ofrecidas al servicio de Yellamma cuando sus familias ya no pueden cuidar de ellas. Un servicio misterioso es ayudar al público en la satisfacción de los deseos sexuales, a menudo sin remuneración monetaria. Esto, junto con desfiles públicos con el cuerpo desnudo, han estallado en choques violentos entre el público y los seguidores de Yellamma.

La relación entre lo supernatural y la mitología siempre ha sido algo que me ha intrigado constantemente. Mi trabajo explora los aspectos de cómo las personas rinden culto y honran a sus deidades tradicionales. Los altares han sido utilizados desde los rituales para recordar el espíritu de nuestros ancestros, como para afirmar la identidad de los Pueblos Indígenas y llevar un registro de los eventos históricos. Los retablos o los altares en pequeñas cajas portables (Altaria portatilia) con frecuencia se usan como protección. Los altares han sido utilizados en sacrificios, ofrendas y rituales para rendir culto y como protección. Yo trato de capturar la belleza del proceso sincrético mágico. A través del uso de objetos encontrados, materiales reutilizados y reciclados hago una recreación de las propiedades simbólicas y los atributos de los espíritus regionales y las mitologías. Deseo promover el diálogo a través de estas prácticas y cuestionar nuestros propios temas religiosos.

Rocio Caravantes

Time

This altar represents:
The time that is passing at infinitum, the curtain of transparent stones as tears, the rocks in the travelled path, the hourglass and each second that counts the distance, the clock of the sounds of society, the quartz Angels, the love of my mother that accompanies, and the butterflies playing together with the time that will unite us one day.
The tears of time are something inevitable to contain; in occasions, they can be dissimulated, but you still feel them in your body and soul. When you move away from the people and things that you love, time is incommensurable, it becomes your worst enemy, the desire of going back to the place that you left and finding the same people and things, as if the time had stopped just at the moment that you promised you would be back. The corner where my memories are found is the best thing I could have; the experiences I lived through can be found in there, along with other circumstances, but the most memorable anecdotes are always the ones that survive. The environment with smells, flavors and colors, even those things say a lot simply if we observe them, and they form part of a magical moment, which I shall remember to the end of my days.

Memory

This altar symbolizes:
My place of strength, the hope of feeling again one day the place where I belong, with that sensation of freedom and joy towards a life with my family, in a piece of land that claims me as being part of it, with a fatherland to which I have a right but, above all, with the freedom of living in it.

Rocio Caravantes

El tiempo

Este altar representa:
El tiempo que sigue pasando al infinito, la cortina de piedras transparentes como lágrimas, las piedras del camino recorrido, el reloj de arena y cada segundo que cuenta la distancia, el reloj del sonido de la sociedad, los Ángeles de cuarzo, el amor de mi madre que acompaña y las mariposas juntas jugando con el tiempo que algún día nos unirá.
Las lágrimas del tiempo son algo inevitable de contener, en ocasiones se pueden disimular, pero no se dejan de sentir en el cuerpo y el alma. Cuando te alejas de las personas que más amas, el tiempo es inconmensurable, se convierte en tu peor enemigo, el deseo de volver al lugar que dejaste y encontrar a las mismas personas y cosas, como si el tiempo sólo se detuviera justo en el instante que prometiste volver. El rincón de mis recuerdos, es lo mejor que puedo tener, las experiencias que viví se encuentran ahí con otras circunstancias, pero, siempre sobreviven las anécdotas más memorables. El ambiente con olores, sabores y colores…incluso esas cosas que dicen mucho con sólo ser observadoras y que forman parte de un instante mágico, el cual recordaré hasta el final de mis días.

La memoria

Este altar simboliza:
Mi lugar de fortaleza, la esperanza de algún día volver a sentir el lugar al que pertenezco con esa sensación de libertad y de gozo hacia la vida junto a mi familia, en un pedazo de tierra que me reclama como una parte de ella, con una patria a la que tengo derecho, pero, sobretodo, con la libertad de vivir en ella.

Maria Corina

My Home

This is my home; it is as I remember it; this how my childhood was and I am sorry to have lived in it only for 14 years. My memories are from when I was 8 years old. I will never forget each one of its corners. I yearn to be there again and I would like to feel again that sense of belonging; that it was part of me. On the one hand, my mom always cooking and I standing close to her and helping with the *nixtamal*, which was a very hard job for my young age. As a girl, I liked my colorful clothing. Even though the color of my skin was completely white, and I did not like it, all the children would bully me by calling me “raw bread.” Those typical clothes we used to wear were only for the poor girls; and the rich children would use patent leather shoes and silk clothing; but I did not mind, I was happier in my own world with family portraits hung on the wall…like the only photo that I have with my sisters…it is a pity my brothers are not in it. It is sad having to wait 38 years to have a photo with half of my family. It is a very Mexican tradition, as my mom’s kitchen full of the colors, flavors and smells that are exclusive to it. Everything was a party when we were eating; the bad thing was that men used to eat before women did. Of course! But that was compensated by my home, with its large hallways and its patio, where my dog, cat and plants were. This will always be in my heart.

Maria Corina

Mi casa

Esta es mi casa, es como la recuerdo; así era mi niñez y lamento sólo haber vivido en ella por 14 años. Mis recuerdos son de cuando tenía 8 años de edad. Nunca olvidaré cada uno de sus rincones, añoro estar ahí otra vez y me gustaría volver a sentir esa parte de pertenencia; que era parte de mí. Por un lado, mi mamá siempre cocinando y yo junto de ella ayudando con el nixtamal, el cual era un trabajo muy duro para mi corta edad. De niña me gustaba mi vestimenta colorida. Aunque el color de mi piel era absolutamente blanca, y eso no me gustaba, todos los niños me hacían ‘*bullying’* diciéndome “pan crudo”. Esos vestidos típicos que se usaban eran sólo para las niñas pobres, y los niños ricos usaban zapatos de charol y ropa de seda; pero no me importaba, era más feliz yo en mi mundo con las fotografías familiares colgadas en la pared…como la única foto que tengo con mis hermanas…es una lástima que no estén mis hermanos; es triste que tuviera que esperar 38 años para tener una foto con la mitad de mi familia. Esta es una tradición muy mexicana, como la cocina de mamá llena de los colores, olores y sabores exclusivas de ella. Todo era una fiesta a la hora de comer, lo malo era que los hombres comían primero que las mujeres. ¡Claro! Pero eso se recompensaba con mi casa, con sus pasillos grandes y su patio, en donde estaban mi perro, gata y plantas. Eso siempre estará en mi corazón.

Maria Corina

The Struggle

I came to this country and I was able to leave the domestic violence I suffered for 17 years. Ten years ago, I realized that there are no resources for women; and that the system of social justice does not exist; and that the education about bullying and sex education are a complete disaster for students. Something I have discovered, by getting involved day after day, is regarding the rights of low income working people, and also all the injustices. Unfortunately, I have lived these personally…discrimination because of language, for being an immigrant, for being a single mother, for being a person with no studies. But in all of this, the most beautiful part is that, in these moments of struggle, my children have

Maria Corina

La lucha

Vine a este país y pude salir de la violencia doméstica que sufrí por 17 años. Hace 10 años me di cuenta que no hay recursos para la mujer y que el sistema de justicia social no existe; y que en las escuelas públicas la educación sobre el '*bullying'* y la educación sexual son todo un desastre para los estudiantes. Algo que descubrí, por medio de involucrarme día a día, son los derechos de la gente trabajadora de bajos salarios y todas las injusticias. Desafortunadamente las tuve que vivir en persona: discriminación por el idioma, por ser inmigrante, por ser mamá soltera, por ser una persona sin estudios. Pero en todo esto, lo más bello es que en estos momentos de lucha, me han acompañado mis hijos.

Misael

Freedom and Hope

TAKE THE FREEDOM TO THINK:
What would this be if the artist does not give meaning to the work of art?
It would only be an object…
Would you like to hear the artist?
The artist is called Misael Cathi Botho, an Otomi Indigenous Mexican; my last names are in my native language: Cathi, which is ‘rock’; and Botho, which is ‘rocky ground’.
Misael is a beginner artist that wanted to give meaning to life, who then had the opportunity to translate it to this model.
The content of this model represents my existence and my closer interactions; what is inside of the little box, is what it is within my reach.
What is on top, represents that part of my life that is out of my reach, as if it existed in another dimension of my life.
I cannot see it or touch it because it is almost two thousand miles away; they are my family, my roots and my culture.
What are more prevalent inside of me are faith, courage and enthusiasm; they are what make up a virtue called ‘hope.’
Hope for a better tomorrow.
Hope to be better each day and to have more if possible.
I love my life, my family, and I love my neighborhood; I LOVE THINKING, reflecting, giving my opinions, and establishing good relationships with fellow others.
I have limitations, I have lacks, I have unfulfilled dreams, I have stalled projects, and so forth.
But hope remains inside of me; I have health and some other resources.
Hope will be the last thing I will lose; in fact, when I lose it, I will die.
When I took the time to think, I learned to give meaning to my life.
First I think, then, I exist.
Now, even if I die, I will continue to exist.
BEING FREE IS NOT DOING WHAT YOU WANT WITHOUT THINKING, BUT THINKING WHY YOU WANT TO DO IT.

Misael

Libertad y esperanza

TÓMATE LA LIBERTAD DE PENSAR:
¿Qué es esto si el artista no le da un significado a la obra?
Sería sólo un objeto…
¿Quieren escuchar al artista?
El artista se llama Misael Cathi Botho, un indígena mexicano otomí; mis apellidos están en mi lengua materna: Cathi que es ‘peña’ y Botho que es ‘pedregal’.
Misael es un artista principiante que quiso darle un sentido a la vida; luego tuvo la oportunidad de plasmarlo en esta maqueta.
El contenido de esta maqueta representa mi existencia y mi interacción más cercana, lo que está dentro de la cajita es lo que está a mi alcance.
Lo que está por encima representa aquella parte de mi vida que no está a mi alcance, como si existiera en otra dimensión de la vida mía.
No puedo verlo ni tocarlo porque está a casi 2 mil millas de distancia; son mi familia, mis raíces y mi cultura.
Lo que prevalece es la fe, el valor y el entusiasmo en mí; lo que hace una virtud llamada ‘esperanza’.
La esperanza de un mejor mañana.
La esperanza de ser mejor cada día y el de tener más si es posible.
Amo mi vida, amo mi familia y amo a mi barrio, AMO PENSAR, reflexionar, opinar y establecer buenas relaciones con el prójimo.
Tengo limitaciones, tengo escasez, tengo sueños no cumplidos, tengo proyectos estancados, etcétera.
Pero me queda la esperanza, me queda la salud y algunos recursos más.
La esperanza será lo último que perderé, de hecho cuando la pierda, moriré.
Al tomarme el tiempo para pensar, aprendí a darle un sentido a mi vida.
Primero pienso, luego existo.
Ahora, aunque muera, seguiré existiendo.
SER LIBRE NO ES HACER LO QUE QUIERAS SIN PENSAR, SINO PENSAR POR QUÉ QUIERES HACERLO.

Ana

Altar in Different Levels

This is a two level representation of an altar depicting the sky and the earth, and containing fruits. Regarding the sky, it evokes human being's internal desire of having possessions in life, as well as the yearning for an eternal life, no matter what the beliefs or social and economic situations are.

The final desire is something more powerful than having an eternal life at the side of God the Creator.

Ana

Altares de niveles

Esta es la representación de un altar de dos niveles que se refiere al cielo y a la tierra, y contiene frutos. En lo referente al cielo, evoca el deseo interno del ser humano de tener posesiones en la vida, así como la añoranza de la vida eterna sin importar la creencia o la condición social y económica.

El deseo final es algo más poderoso que la existencia en la vida eterna al lado del creador Dios.

Aurí

The Family

My family is sacred for me, is my history. It is very sad because I have a son far away from me. Unfortunately, I left my country. Due to the violence towards me, and my family, I had to leave my boy; and he started growing and, at the same time, not knowing me. And I cannot find a solution to have him by my side, because of the hardline of the governments towards us, the immigrants. This is why I became a fighter and an activist, to help my people.

It is very sad not having the whole family, and many families are suffering these separations because of this government that does not have any compassion when it separates them. It is a very strong pain that marks you forever, and nobody can heal it alone. God gives me the strength to keep fighting day after day.

Thank you for reading my history.

Aurí

La familia

Mi familia es sagrada para mí, es mi historia. Es muy triste porque tengo un hijo lejos de mí. Lamentablemente me salí de mi país por la violencia hacia mí y mi familia. Tuve que dejar solo a mi niño y fue creciendo y, al mismo tiempo, desconociéndome. Y no puedo encontrar una solucion para que él este a mi lado, por los gobiernos que son muy duros con nosotros los inmigrantes. Por eso me volví una luchadora y activista, para ayudar a mi gente.

Es muy triste no tener toda la familia completa y muchas familias están sufriendo estas separaciones por culpa de este gobierno que no se tienta el corazón para separarlas. Es un dolor muy fuerte que te marca para siempre y nadie lo puede curar solo. Dios me da fuerzas para seguir luchando día a día.

Grasias Por Leer Mi Historia.

Renovacion

Surviver

Hello!

My name is Patricia; this beautiful object of art is me!

Each part has a meaning in my life. During my childhood I grew up and lived with domestic violence.

Each rock passes through a long process in the fire and darkness, but, at the end, it gets transformed into a precious stone with an incalculable value, and it is unique; it has incredible and brilliant colors.

1. Each stone represents an abuse or mistreatment; but today I try that it be a beautiful scar of learning and experience.
2. The butterfly represents a transformation; the wings have 4 hearts, which are my children. It means freedom and transformation.
3. The pearl goes through a transformation: from being trash to being a beautiful precious stone.
4. My body has stones with my favorite colors. Blue and green mean life, oxygen, fire and energy. It also has 3 pieces from my children.
5. In my head I have a crown, as I am the matriarch of my descendants and I have the responsibility of change and transformation. On the right hand I have a butterfly of freedom and transformation. On the left hand I have the key for love, gratitude, faith in God, and the book for education and generational change. I feel grateful to all.

Renovacion

Supervivencia

¡Hola!

Mi nombre es Patricia; esta hermosa figura de arte ¡soy yo!

Cada parte tiene un significado en mi vida. Durante mi niñez crecí y viví con violencia doméstica.

Cada roca pasa por un proceso de mucho tiempo al fuego y en la oscuridad, pero al final se trasforma en una piedra preciosa con un valor incalculable y es única, con colores increíbles y brillantes.

1. Cada piedra representa un abuso o maltrato, pero hoy trato de que sea una hermosa cicatriz de aprendizaje y vivencia.
2. La mariposa representa una trasformación; las alas tienen 4 corazones que son mis hijos. Significa libertad y transformación.
3. La perla pasa una transformación: de una basura a una hermosa piedra preciosa.
4. Mi cuerpo tiene piedras con mis colores favoritos. El azul y verde significan vida, oxígeno, fuego y energía. También tiene 3 piezas de mis hijos.
5. En mi cabeza tengo una corona por ser la matriarca de mi descendencia y tengo la responsabilidad del cambio y la transformación. En la mano derecha tengo una mariposa de libertad y trasformación. En la mano izquierda tengo la llave del amor, el agradecimiento, la fe en dios y el libro de la educación y del cambio de generaciones. Tengo mucho agradecimiento para todos.

Esperanza Emiliano

The Warrior Rosary

My name is Marbella, this name remains with my childhood. This place that you see here was my space, where I was raised by my parents, and my siblings. When I was working on this project, I felt that I was back at home with my parents. My mom, Eneyda, likes to plant a lot of fruit trees, coconuts, prunes, and many others. Each thing that I was placing in this space made me feel as if I was inside of this little box. Now, I am learning about discrimination and I do know that, as a girl, I suffered a lot because of it. It has been many months of not being able to feel what it feels like to be with my parents; it has been many years since I last saw them; I miss them a lot. I miss a lot being able to hug my mother and telling her how much I love her, and telling my father how much I miss him. Every single thing I have placed in here, means getting the strength to be able to go on. I also want my daughters to see how their mom used to live during her childhood. Each one of the things that I have placed in this space causes many feelings in me; I have cried a lot, but those were tears of happiness and sadness. And I am paying a huge price, the price of not being able to see my parents; just to think that the phone will ring and I will hear bad news, causes me to feel anguish. I love them a lot. Thanks so much for everything they taught me, and the values to keep fighting. Thanks ENEYDA and ALBERTO—these are my parents' names. Thanks my God for keeping them here longer for me.

Esperanza Emiliano

El rosario guerrero

Mi nombre es Marbella, este nombre quedó con mi niñez. Este lugar que ven aquí fue mi espacio donde me criaron mis papás, y mis hermanos. Al hacer este proyecto, sentí que estaba en mi casa con mis papás, a mi mamá Eneyda le gusta plantar muchos árboles de fruta: cocos, ciruelas y muchos más. Cada cosa que ponía en este espacio me hacía sentir que yo estaba dentro de esta cajita. Ahora vengo aprendiendo qué es la discriminación y se que de niña sufrí mucho por eso. Tengo muchos meses que no sé como se siente estar con mis papás; tengo muchos años que no los veo; los extraño mucho. Extraño mucho abrazar a mi madre y decirle cuánto la quiero y a mi padre decirle que me hace mucha falta. Cada cosa que yo puse aquí significa sacar fuerzas para seguir adelante. También quiero que mis hijas vean cómo vivía su mamá en su niñez. Me trae mucho sentimiento cada cosa que puse en este espacio: lloré mucho, pero fueron lágrimas de felicidad y de tristeza. Yo estoy pagando un precio muy caro, el precio es de no poder ver a mis padres; me trae angustia tan sólo en pensar en que suene el teléfono para escuchar una mala noticia. Los quiero mucho, gracias por todo lo que me enseñaron y los valores para seguir luchando. Gracias ENEYDA Y ALBERTO, estos son los nombres de mis padres. Gracias Diosito por dejármelos por más tiempo.

Margarita Trujillo

Remembrances

What Does My Altar Mean? It Means Remembrances, Culture and Religion.

Remembrances, because they take me to my childhood, like when my parents would take me to mass every week. There, I learned about the saints, such as St. Jude Thaddeus, very much loved for helping in difficult cases, and to whom a mass is made in his honor every 28th of each month; the Virgin of Guadalupe, considered the queen of Mexico after her apparitions in the Hill of Tepeyac; the Saint Juan Diego, who is visited by pilgrims from all over the world every 12th of December; and this is something so beautiful, as 40 days before then, in our neighborhood, we would begin saying the Rosary each night at different houses, and, when we would finish, we would be given *atole* with bread or *tamales*; persons would give what they could. Beautiful remembrances, and even today, they continue with this beautiful tradition. You can see the typical foods like mole with chicken, tortillas on the *comal*, tequila, beer, everything for the celebrations…without forgetting the bread with Abuelita chocolate. How beautiful is to remember and share part of my Mexican roots and culture!

Margarita Trujillo

Recuerdos

¿Qué significa mi altar? Significa recuerdos, cultura y religión

Recuerdos porque me llevan a mi niñez; como cuando mis padres me llevaban cada ocho días a la misa. Ahí aprendí de los santos como San Judas Tadeo, muy querido por ayudar en los problemas difíciles y a quien cada 28 del mes se le hace una misa especialmente en su honor; la Virgen de Guadalupe, considerada reina de México por sus apariciones en el Cerro del Tepeyac; San Juan Diego, a quien lo visitan cada 12 de diciembre peregrinos de todas partes del mundo y es algo hermoso porque 40 días antes, en nuestra colonia empezamos hacer rosario cada noche en diferentes casas, y acabando nos dan atole con pan o tamales; cada quien daba lo que podía. Hermosos recuerdos que hasta el día de hoy continúan con esta hermosa tradición. Pueden ver la comida típica como es el mole con pollo, las tortillas en el comal, el tequila, la cerveza, todo para las celebraciones…sin olvidar el pan con el chocolate Abuelita. ¡Qué hermoso es recordar y compartir parte de mi cultura y raíces mexicanas!

Anneasha Hogan

take care of urself

I first created this sculpture as a replica of myself. I traced my body on muslin, stuffed it, and stitched it together in uneven patchwork. I thought about the history of crafts, “woman’s work,” as well as all of the women who have shaped me. Their sharing of their intergenerational knowledge with me allowed me to make this work.
At first, this sculpture was meant to be durable enough to live alongside of, but after a couple of accidents, I decided it had endured enough abuse. It was too precious to me and to needed to be preserved. Its legs could not be saved, so I amputated them. I cut out stains and covered the holes with new fabric. I added a found news clipping, an old backpack, plastic flowers, and a broken laundry basket. It became a memorial for all of the women in my life - from loved ones, to acquaintances, to strangers in the news or on the internet - who deserve much more care and compassion than they have been given.

Anneasha Hogan is an interdisciplinary Chicago-based artist. She graduated from the School of the Art Institute of Chicago with a BFA in Studio Arts in 2017.

Anneasha Hogan

Cuídate a ti misma

Primero creé esta escultura como una réplica de mí misma. Tracé mi cuerpo con muselina, lo rellené y lo cosí con retazos desiguales. Pensé en la historia de las artesanías como “trabajo de mujeres”, así como en la historia de todas las mujeres que me han hecho quien soy, quienes compartieron conmigo su conocimiento intergeneracional y lo que me permitió crear este trabajo.
Al principio, esta escultura pretendía ser lo suficientemente durable para vivir junto a ella, pero después de un par de accidentes, decidí que había sufrido suficiente abuso. Era algo tan precioso para mí y necesitaba ser preservada. Sus piernas no pudieron ser salvadas, así que las amputé. Corté manchas y cubrí los hoyos con tela nueva. Añadí un recorte de periódico que encontré, una mochila vieja, flores de plástico y una canasta rota para ropa sucia. Se convirtió en un monumento en memoria de todas las mujeres en mi vida, desde las seres amadas, hasta las simplemente conocidas, hasta las extrañas que encontré en noticias y en el internet, todas quienes se merecen mucho más cuidado y compasión de lo que les han dado.

Aneesha Hogan es una artista interdisciplinaria basada en Chicago que se graduó de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago con un grado BFA en Artes de Estudio en 2017.

Chloe Allred

Howl
Answer Followed By A Question

My work has been an exploration into trauma, survival, and the resilience of the human spirit. This began with looking at my own trauma from my rape, into that of other survivors, and into the minds and facades of perpetrators who are capable of such violations. My work focuses on bringing invisible things to the surface, to make paint show what violation feels like, to have paint reveal a perpetrator for what they are, but to also embody what resilience and recovery are too. These works are dedicated to fellow survivors; they are love letters to these incredible women from my own life. Despite all that they have been through, they are still fighting, still here, and that is incredible.

Chloe Allred

Da un aullido
Respuesta seguida de una pregunta

Mi trabajo se ha dedicado a explorar el trauma, la supervivencia y la resilencia del espíritu humano. Esto comenzó con ver primero mi propio trauma de violación y luego el de otras sobrevivientes, hasta llegar a ver las mentes y fachadas de los perpetradores que son capaces de dichas violaciones. Mi trabajo se enfoca a traer a la superficie las cosas invisibles, a hacer que la pintura muestre cómo se siente la violación, a hacer que la pintura revele al perpetrador por lo que es, pero que también encarne lo que son la resilencia y la recuperación. Estos trabajos están dedicados a otras sobrevivientes; son cartas de amor para estas increíbles mujeres en mi vida. A pesar de todo por lo que han atravesado, siguen luchando, siguen ahí y eso es increíble.

Fela M'tima Dunfee

Nude Series

1. Rise up

2. Reclaim your body

3. Waking up

4. Acceptance

I've been drawing my whole life. Without even being conscious of it at a young age, I have always used art as a way to cope through my chaotic upbringing. As I've grown older and experienced more trauma, I have clung onto it in my darkest moments. I would not be who I am without my art. It's how I am healing, how I am reclaiming my body, and how I find hope. This nude series is my way of taking control of something that has felt so out of control my whole life. In doing these self portraits, I'm able to find acceptance in my body and what has been done to it. Being able to create beauty out of something that has been such a battlefield for me has been one of the most incredible experiences I've had. I want to share these portraits to show that you can find love within yourself even when it has all been stripped from you.

Fela M'tima Dunfee is a 26 year old artist and poet residing in Chicago. She started art therapy as a child to cope with trauma. Since then, she has continued to do just that, while developing her own style of work. Self portraits have been especially healing for her. Last year she created a zine "The Remembrance of Trauma" that had her poetry about her abuse featuring her art work as well. She's currently working on doing facial portraits and adding color into the drawings. In doing so she hopes to continue to develop as an artist and expand her body of work.

Fela M'tima Dunfee

Serie de desnudos

1. Levántate

2. Reclama tu cuerpo

3. Despertar

4. Aceptación

He estado dibujando toda mi vida. Sin haber estado consciente de ello, desde una pequeña edad, siempre he usado el arte como una forma para salir adelante a pesar de la crianza caótica que tuve. Al ir creciendo y cuando me diagnosticaron con síntomas de trastorno causado por el estrés postraumático, me aferré a ello durante períodos de tiempo extremadamente obscuros. Yo no sería quien soy ahora sin mi arte. Es como estoy sanando, como estoy reclamando mi cuerpo y como encuentro esperanza. Esta serie de desnudos es mi forma de tomar control de algo que he sentido como fuera de control toda mi vida. Al hacer estos autoretratos he podido llegar a aceptar mi cuerpo y lo que le han hecho a él. Quiero compartir estos dibujos para mostrarles que pueden encontrar amor dentro de ti mismo aún cuando te han quitado todo.

Fela M'tima Dunfee es una artista y poeta que reside en Chicago. Comenzó con la terapia de arte desde niña para salir adelante ante el trauma. Desde ese entonces, ella ha continuado con ello, mientras desarrolla su propio estilo artístico. Los autoretratos han sido especialmente sanadores para ella. El año pasado ella creó un zine llamado “The Remembrance of Trauma” (El recuerdo del trauma) que contiene su poesía acerca del abuso que sufrió y que contiene también sus obras de arte. Actualmente está realizando retratos faciales y añade color a sus dibujos. Al hacerlo, ella espera continuar desarrollándose como artista y expandir su obra artística.

Alex Velázquez Brightbill

Ethnic Bodies

1. Killa down to da roots
2. Sleepy head
3. Paw
4. This Love Potion Makes Me Numb
5. My Curse My Mind the Earth

In the Ethnic Bodies series Alex centers her work, in part, on the violence and misrepresentation experienced by Mexican women in contemporary society. A recurring theme of of this series are the depictions of femininity. In this series Alex uses the feminine subject, even when the figures are more or less unrecognizable, whether by using the form itself or the texture and patterns the figure is made from. Her use of otherworldly depictions for women, many times shown in a seemingly sexual or sensual pose, invites discussion of the objectification of women.

Alex Velázquez Brightbill is a Mexican artist who immigrated to Chicago at the age of ten. She earned a BFA from Northeastern Illinois University and has shown at numerous galleries and curated art shows and cultural events. Her artwork embodies the hybridity of growing up between two cultures, with themes of gender, race, and colonialism.

Alex Velázquez Brightbill

Cuerpos étnicos

1. Killa down to da roots
2. Cabeza durmiente
3. Garra
4. Esta poción de amor me deja entumecida
5. Mi maldición mi mente la Tierra

En su serie "Cuerpos Étnicos”, Alex centra su trabajo, en parte, en la violencia y distorsión vivida por las mujeres mexicanas en la sociedad contemporánea. Un tema recurrente de esta serie son las representaciones de lo femenino. En esta serie, Alex usa el sujeto femenino aún cuando las figuras sean más o menos irreconocibles, ya sea por medio de usar la forma en sí misma o la textura y los patrones de los que está hecha la figura. Su uso de representaciones fuera d e serie de mujeres, muchas veces mostradas en una pose aparentemente sexual o sensual, invita a la discusión de la deshumanización de la mujer.

Alex Velázquez Brightbill es una artista mexicana que inmigró a Chicago a la edad de 10 años. Obtuvo su BFA de Northeastern Illinois University y ha exhibido en numerosas galerías, así como ha coordinado exposiciones de arte y eventos culturales. Su arte incorpora la hibridez de haber crecido entre dos culturas con temas de género, raza y colonialismo.

Ṣola Cardoso

Good Mourning

In parts of Nigeria, there used to be a ritual where widows were required to shave all of their hair off as a sign of mourning when their husbands passed. This piece is inspired by a short story I read by Chika Unigwe where the widow was constantly being violated by her late husband. Her body continues to be violated by her in-laws as they force her to go through the rituals of mourning but through it all, she is patiently waiting for her time to be truly free. I've titled this piece Good Mourning because even though she is being forced to display sadness for the sake of culture, she is quietly celebrating her new found freedom from the life of abuse she has suffered through. Although I've never been violated, I immediately connected with the strength this woman had to have and felt that I needed to express it. I chose to use the fabric of warriors to reflect the true strength behind her eyes. I hope anyone who sees this piece knows that there is an army of support behind them.

Ṣola, pronounced Sho-la, is a mixed-media artist whose work incorporates Ankara fabric worn by the many women in her family. Born and raised in Houston, educated in New Orleans and currently living in Chicago, she adds a unique flavor to the local art scene. Her work is inspired by her experiences as a Nigerian woman born and raised in America. It reflects the immense beauty in the confusion, celebration, and vulnerability we feel when we start to make life choices for ourselves. With her art, she takes items and ideas that have been used as labels in her life and redefines them to make them her own. With each piece she's allowed herself to become more transparent and share her journey as a first generation Nigerian-American woman.

Ṣola Cardoso

Buen duelo

En partes de Nigeria solía haber un ritual en el cual las viudas eran obligadas a raparse completamente la cabeza como señal de luto cuando fallecían sus esposos. Esta pieza está inspirada en una historia corta de Chika Unigwe, en la cual la viuda es constantemente violada por su esposo. Su cuerpo continúa siendo violado por sus suegros cuando la obligan a seguir los ritos del luto, pero a pesar de todo, ella pacientemente espera el momento de ser verdaderamente libre. He titulado esta pieza “Good Mourning” (Buen luto) porque aún cuando se le ha obligado a mostrar tristeza porque así lo requiere su cultura, calladamente ella está celebrando su recién encontrada liberación de la vida de abuso que ha sufrido.Aunque nunca he sido violada, inmediatamente me conecté con la fuerza que esta mujer tenía que tener y sentir, y que yo debía expresar. Escogí esta tela con guerreros para reflejar la verdadera fortaleza detrás de sus ojos. Espero que todas las personas que vean esta pieza sepan que hay todo un ejército detrás de ellas que las apoya.

Sola, pronunciado ‘Sho-la’, es una artista de medios mixtos cuyo trabajo incorpora la tela Ankara utilizada por muchas mujeres en su familia. Nacida y criada en Houston, educada en Nueva Orleáns, actualmente vive en Chicago y añade un sabor único al escenario artístico local. Su trabajo se inspira en sus experiencias como una mujer nigeriana nacida y criada en Estados Unidos. Refleja la inmensa belleza que hay en la confusión, celebración y vulnerabilidad que sentimos cuando comenzamos a escoger por y para nosotras mismas. En su arte, ella toma objetos e ideas que han sido utilizadas como etiquetas en su vida y las redefine para hacerlas suyas. Con cada pieza se permite a sí misma volverse más transparente y compartir su trayectoria como una mujer nigeriana-americana de primera generación.

Permanent Collection

Danielle Elizabeth

- ***Bear***

Starz

- ***All That Can Be Boxed Away***

Sandra Jean Thompson

- ***Angel of Mourning***

Linda Ness

- ***Moonlit Cartwheels***
- ***Tightrope Romance***
- ***Bible Reading***
- ***Vacation with Dad***
- ***Father Knows Best***
- ***Dead Limbs***
- ***Rageaholic***
- ***The Beat Goes On***
- ***Unfinished Nightmare***

Monika Filipiak Peszek

- ***Half Woman, Half Girl***
- ***The Weight***
- ***Lilies of the Field***
- ***From the Inside Out***

*****Artists statements are located next to each artwork respectively*****

Permanent Collection

Danielle Elizabeth

- ***Oso***

Starz

- ***Todo eso puede guardarse en una caja***

Sandra Jean Thompson

- ***Ángel de duelo***

Linda Ness

- ***Piruetas bajo la luz de la luna***
- ***Romance en la cuerda floja***
- ***Lectura de la biblia***
- ***Vacaciones con papá***
- ***Padre sabe mejor***
- ***Extremidades muertas***
- ***Regeahólica***
- ***El ritmo sigue***
- ***Pesadilla sin fin***

Monika Filipiak Peszek

- ***Mitad mujer, mitad niña***
- ***El peso***
- ***Lilas en el campo***
- ***Desde adentro hacia afuera***

*****Las palabras de cada artista se encuentran en sus respectivas obras.*****