

2-28-2014

# Getting Up Pal Pueblo: Tagging ASAR-Oaxaca Prints and Stencils

Suzanne M. Schadl

Mike Graham de la Rosa

Follow this and additional works at: [https://digitalrepository.unm.edu/ulls\\_fsp](https://digitalrepository.unm.edu/ulls_fsp)

---

## Recommended Citation

Schadl, Suzanne M. and Mike Graham de la Rosa. "Getting Up Pal Pueblo: Tagging ASAR-Oaxaca Prints and Stencils." (2014).  
[https://digitalrepository.unm.edu/ulls\\_fsp/4](https://digitalrepository.unm.edu/ulls_fsp/4)

This Article is brought to you for free and open access by the Scholarly Communication - Departments at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in University Libraries & Learning Sciences Faculty and Staff Publications by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [disc@unm.edu](mailto:disc@unm.edu).

*Title: Getting Up Pa'l Pueblo: Tagging ASAR-Oaxaca Prints and Stencils (Exhibit Text)*  
*Exhibited: February 28-November 7, 2014, National Hispanic Cultural Center, Gallery 5*  
*Authors: Suzanne M. Schadl & Mike Graham de la Rosa*

Entry Quote:

- The trick to an intervention is transforming the context. You don't change the natural state of the thing. You just reframe it – Ita
- El chiste es cambiar el contexto, y transformarlo por algo más. No se cambia el estado original pero se cambia una forma del contexto y lo transforma en otra. - Ita, Miembro de ASARO

## **I. Introductory Essay**

**ASARO**, the Assembly of Revolutionary Artists of Oaxaca, is a contemporary Mexican artists' collective working in wood and linoleum block prints, large-scale graffiti murals, stencils and digital media. The group formed in 2006 following a police action ordered by Oaxaca's governor, Ulises Ruiz Ortiz to repress annual teachers' demonstrations in the state capital.

Following a police strike on June 14, 2006, many Oaxacan residents took to the streets in protest. As the conflict intensified in the following months, a collective resistance called the *Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca*/Popular People's Assembly of Oaxaca (APPO) formed to fight government repression. It included indigenous organizations, women's groups, rural workers, religious activists, students, human rights organizations and artists.

ASARO emerged from this movement. Their art, made from materials that are easily reproduced, is a reminder of what can be accomplished when people work together. Like other groups and individuals within the APPO resistance, ASARO calls for participation from 'el pueblo.'

Some ASARO artists voice their grievances in stencils while others create block prints, circulate fliers, take photos and video of the group installations, or maintain related blogs and social networking walls. Each has connections to additional artists and assemblies. Most importantly, ASARO works as a participatory organization "getting up" against social inequities by inviting visual and verbal exchange.

ASARO's artworks are meant to transform contexts and reframe images. Sometimes an added or overlaying stencil changes the subject of a piece. On other occasions converting a block print exhibited on paper to a stencil painted on a public wall changes the medium. Sometimes it is the venue and audience that transform the works. ASARO's exhibitions transcend divisions between street and gallery, asserting artists' presence in both spaces as well as assuring community's place in art.

## **Ensayo Introductorio**

ASARO, la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, es un colectivo de artistas contemporáneos mexicanos que hacen grabados en madera y bloques de linóleo, murales de grafiti, estenciles y medios digitales. El grupo se formó en el 2006 después de un ataque policiaco ordenado por el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, para reprimir las manifestaciones anuales realizadas por los profesores en la capital del estado.

Después de una huelga de la policía en el 14 de junio de 2006, muchos residentes de Oaxaca salieron a las calles en protesta. A medida que el conflicto se intensificó en los meses siguientes, una resistencia colectiva llamada la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se formó para luchar contra la represión gubernamental. Incluía organizaciones indígenas, grupos de mujeres, trabajadores rurales, activistas religiosos, estudiantes, organizaciones de derechos humanos y artistas.

ASARO surgió de este movimiento. Su arte, hecho con materiales que se reproducen con facilidad, nos recuerda lo que se puede lograr cuando las personas trabajan juntas. Al igual que otros grupos e individuos dentro de la resistencia de la APPO, ASARO convoca la participación del pueblo.

Algunos artistas de ASARO expresan sus demandas en los estenciles, mientras que otros crean grabados de bloque, circulan panfletos, toman fotos y video de las instalaciones del grupo, o mantienen blogs relacionados con su trabajo y perfiles en redes sociales. Cada uno tiene conexiones con artistas y conjuntos adicionales. Lo más importante es que funcionan como una organización participativa que da a conocer al pueblo las desigualdades en sus comunidades, invitando el intercambio visual y verbal.

Las obras de ASARO fueron creadas para ser transformativas. El trabajo en sí cambia, tal vez como resultado de un estencil agregado o superpuesto o una perspectiva modificada sobre el mismo tema. En algunos casos el proceso convierte un grabado exhibido en el papel a un estencil pintado sobre una pared pública. A veces es el lugar el que cambia. Las exposiciones de ASARO trascienden las divisiones entre la calle y galería, afirmando la presencia de artistas en ambos espacios, así como integrar el rol de la comunidad dentro del arte.

## II. Curator's Statement

The pieces in this exhibit are part of the Assembly of Revolutionary Artists of Oaxaca (ASARO) collection in the Center for Southwest Research (CSWR) in Zimmerman Library at the University of New Mexico (UNM) in Albuquerque. The purpose of presenting them here is to alter their context by offering them as catalysts for visual and verbal exchanges between 'los pueblos' in Southwest Mexico and in the Southwestern United States.

We want to know what these pieces mean to you. For that reason we invite you to physically "tag" or label the works as you view them by writing associative references or drawing associative images on the cards provided next to the pieces. You may also virtually label these works on the exhibit webpage [asaro.unm.edu/exhibit](http://asaro.unm.edu/exhibit). The labels will be collected, digitized, and added to the permanent CSWR collection at the UNM.

Maybe you recognize a historical figure and you want to tag him or her in the same way you would when identifying people in photos saved on a computer or shared via social media. Perhaps you prefer to associate a recognizable individual with terms commonly identifying his or her image as some do with hashtags on Twitter and Instagram. The term hashtag refers to a '#' sign with a keyword attached-- #EmilianoZapata or #MexicanRevolution, for example. This simple #code enables people to categorize and lump together references in electronic media such as Facebook which can be shared with others and easily found in simple searches.

If you are saying to yourself: *I never intend to hashtag anything and I don't recognize any of the figures or places in these works*, you are not alone. We still want you to participate. If

something in the image reminds you of a personal experience or story you remember, or if the pieces or images elicit an emotion you can identify, tag it by using the cards provided or by logging on to [asaro.unm.edu/exhibit](http://asaro.unm.edu/exhibit) and commenting there.

There is no right or wrong #tag in this creative process. It's about revealing the visual and verbal repertoire of *pueblos* working together across historical and physical boundaries to give art and community meaning.

This exhibition honors the memory of UNM Distinguished Professor of Art History, David Craven (1951-2012).

Exhibition Curators:

Suzanne M. Schadl, Ph.D., Latin American Collections Curator and Coordinator Inter-American Studies, College of University and Library Sciences, University of New Mexico and

Mike Graham De La Rosa, Curatorial Intern, National Hispanic Cultural Center, Master's Candidate in Latin American Studies, University of New Mexico

### **Declaración**

Las obras de esta exposición forman parte de la colección de la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca (ASARO) en el Centro de Investigación del Suroeste (CSWR) en la Biblioteca Zimmerman de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. Con el propósito de cambiar sus contextos, presentamos las obras aquí como mecanismos para un intercambio visual y verbal entre 'los pueblos' en el sur de México y en el suroeste de los Estados Unidos.

Queremos saber lo que significan estas obras para usted. Por eso les pedimos que etiqueten las obras que estimulan una emoción o pensamiento. Tal vez usted reconoce una figura histórica y quiere etiquetarla de la misma forma que lo haría en la identificación de las personas en las fotos guardadas en una computadora o que son compartidas a través de las redes sociales.

Tal vez usted prefiere asociar un individuo reconocible con términos comunes para identificar su imagen como algunos lo hacen con hashtags en Twitter and Instagram. Este término se refiere a un signo "#" con una palabra clave adjunta - #EmilianoZapata o #RevoluciónMexicana, por ejemplo. Este simple #código permite a las personas categorizar y agrupar referencias en medios electrónicos, como Facebook que se pueden compartir con otros y que se puedan encontrar fácilmente en las búsquedas simples.

Si usted está diciendo: *Nunca me propongo poner un hashtag y no reconozco ninguna de las figuras o los lugares en estas obras*, usted no está solo. Todavía queremos que usted participe. Si hay algo en la imagen que le recuerda una experiencia personal o una historia, o si las imágenes provocan una emoción con la que se puede identificar, etiquétalo con las tarjetas proporcionadas o puede ingresar a [asaro.unm.edu/exhibit](http://asaro.unm.edu/exhibit) y comentar allí.

No hay manera correcta o equivocada de etiquetar en este proceso creativo. Se trata de revelar el repertorio visual y verbal de pueblos trabajando juntos a través de fronteras históricas y físicas para dar significado al arte y la comunidad.

#### Gallery 1 Quote

- Our purpose is to translate creative and comprehensible language into actions. — Chapo
- Nuestra intención es traducir el lenguaje creativo y comprensible en acción. — Chapo

### III. THE COMMUNE OF OAXACA

After protesters came to the teachers' aide and formed APPO in 2006, participants took over spaces that were normally off-limits to the general public such as government buildings and radio and television stations. They also constructed makeshift street barricades in an attempt to freely communicate about police actions and fatalities. Radio and television broadcasts provided a space for *el pueblo* to collectively address their concerns. Journalists and writers began to refer to the city center as "the Commune of Oaxaca." For a brief time, people were able to address the direction of their society through assembly — an old Oaxacan tradition that ASARO exemplifies and works to sustain. Their images suggest that beneath Oaxaca's colorfulness lay issues often ignored, erased or — as ASARO can attest — painted over.

### LA COMUNA DE OAXACA

Después que los manifestantes llegaron a apoyar los profesores y formaron APPO en el 2006, los participantes tomaron el control de espacios donde normalmente el público general tenía prohibido congregarse como en los edificios del gobierno, estaciones de radio y televisión. Ellos también construyeron barricadas improvisadas en las calles con el fin de comunicar libremente sobre las acciones policiales y fatalidades ocurridas. Las radiodifusiones y telecomunicaciones crearon un espacio para que el pueblo pudiera hablar colectivamente sobre sus problemas. Los periodistas y autores empezaron a referirse al centro de la ciudad como "La Comuna de Oaxaca". Por un breve tiempo, el pueblo era capaz de administrar a su sociedad a través de la asamblea; que es una vieja tradición oaxaqueña que ASARO ejemplifica y trabaja para sostener. Sus imágenes indican que debajo de los colores brillantes de Oaxaca hay asuntos que son ignorados, borrados o, como ASARO puede dar testimonio, pintados encima.

### IV. RESOURCES TO DEFEND

Mexico is rich in natural resources but, at the same time, much of the population is poor. International businesses continue to play an ever-increasing role in this disparity. The North American Free Trade Agreement (NAFTA) was expected to lower food costs; instead, it ushered in genetically modified crops, flooding Mexican markets and putting many Oaxacan farmers out of business. Even small landowners struggle to eke out an existence as outside markets set prices out of reach for the average Mexican. The introduction of toxic pesticides and genetically modified foods make it even more expensive for small farmers to grow and sell their crops.

Economic preferences given to industries such as oil and mining have further intensified the plight of the poor. Within the Wikiruta lands, a sacred pilgrimage site for the Huichol peoples, destructive and constitutionally illegal mining continues while the Mexican government looks the other way. Oil companies extract and refine oil from the region, leaving ecological damage in their wake. Families whose homes are situated above underground pipes find themselves at risk of dangerous accidents. Though the Mexican constitution of 1917 reserves its natural resources for the national interests, the majority of Mexico's citizens are denied the economic benefits of these industries.

### IV. RECURSOS PARA DEFENDER

México es rico en recursos naturales, pero, al mismo tiempo, gran parte del pueblo es pobre. Los negocios internacionales siguen jugando un papel cada vez más importante en esta disparidad. Se esperaba que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fuera a reducir los costos de los alimentos, pero marcó el comienzo de los cultivos modificados genéticamente, los cuales inundan los mercados mexicanos y sacaron a muchos agricultores oaxaqueños fuera del negocio. Incluso los pequeños propietarios tienen que luchar por ganarse la vida al mismo tiempo que los mercados extranjeros fijan los precios fuera del alcance de los promedios mexicanos. La introducción de los plaguicidas tóxicos y los alimentos modificados genéticamente los hacen aún más costosos para los pequeños agricultores que cultivan y venden sus cosechas.

Preferencias del gobierno dadas a industrias como el petróleo y la minería han intensificado aún más la difícil situación de los pobres. Dentro de las tierras Wikiruta, un sitio sagrado de peregrinación para los pueblos huicholes, minería constitucionalmente ilegal y destructiva continúa mientras que el gobierno mexicano lo pasa por alto. Las compañías petroleras extraen y refinan petróleo de la región, dejando daños ecológicos a su paso. Las familias cuyas casas se sitúan por encima de las tuberías subterráneas se encuentran en riesgo de accidentes peligrosos. Aunque la Constitución mexicana de 1917 reserva sus recursos naturales para los intereses nacionales, a la mayoría de los ciudadanos mexicanos se les niegan los beneficios económicos de estas industrias.

#### Gallery 2 Quote

- I want to make images that have become universal and play with them to change what they say. – Yescka
- Quiero crear imágenes que se han hecho universales y jugar con ellos para cambiar lo que antes significaban. – Yescka

#### V. ICONS OF RESISTANCE

In 2010, Mexico observed the 100 year-anniversary of the Mexican Revolution. Many of the Revolution's promises, including land reform, collective ownership of resources and democracy have been elusive in contemporary times. Emiliano Zapata, who fought and died in the Mexican Revolution, was trying to achieve these goals. ASARO appropriates his image and legacy as well as many others then changes the symbolism of these icons by giving them new meanings — a punk Mohawk, for example. What other examples do you see here?

#### V. ICONOS DE LA RESISTENCIA

En 2010, México observó el centenario de la Revolución Mexicana. Muchas de las promesas de la Revolución, entre ellos la reforma agraria, la propiedad colectiva de los recursos y la democracia, han sido difíciles de alcanzar en la época contemporánea. Emiliano Zapata, que luchó y murió en la Revolución Mexicana, estaba tratando de lograr estos objetivos. ASARO se apropia de su imagen y su leyenda, así como muchos otros, cambiando el simbolismo de estos iconos, dándoles nuevos significados – como un mohawk punkero. ¿Qué son otros ejemplos que usted ve aquí?

#### VI. COLLECTIVISM

A collective is a group that works together with shared resources to achieve a common objective. In an artists' collective, in general terms, ownership belongs to the entire group. In some cases, individual artists sign their name with a collective rather than an individual

signature. In other cases people identify themselves as working on behalf of the collective. In the early stages of the Oaxaca Commune, artists avoided punishment and retribution by signing ASARO. It also allowed young people to collectively create stencil graffiti, protest banners and wheat pastes in protest of human rights abuses. It is difficult to say how many people were involved in these early demonstrations, and even harder to name them. ASARO's success, however, helped establish this collective, allowing the artists who remain - Mario Cesar, Yescka, Ita, Irving, Chapo, Beta and Line the freedom to sign their own pieces. This allows them to set competitive prices for collectors. These prints can be ASARO for collection and / or exposure , and paradoxical images invite foreign people see beyond the image of Oaxaca as a picturesque colonial city and see the reality of people struggling while the again, tell the stories " of the People. "

## VI. COLECTIVISMO

Un colectivo es un grupo que trabaja junto con recursos compartidos para lograr un objetivo común. En un colectivo de artistas, en términos generales, la propiedad de piezas y recursos pertenece a todo el colectivo. En algunos casos, los artistas individuales firman su nombre colectivo con un sello en lugar de firmas individuales. En otros casos se identifican como personas que trabajan en nombre de la colectividad. En las primeras etapas de la Comuna de Oaxaca, firmando ASARO evitaba cualquier castigo y/o retribución para los individuos. También permitió a los jóvenes crear, de manera colectiva, estenciles de graffiti, pancartas de protesta y pegas para protestar los abusos de derechos humanos. Es difícil decir cuantas personas participaron en estas primeras manifestaciones, y aún más difícil nombrarlas. Su éxito, sin embargo, ayudó a establecer ASARO, lo que permitió a los artistas que permanecieron-Mario, César, Yescka, Ita, Irving, Chapo, Beta y Line, la libertad de firmar sus propias piezas. Este hecho les permitió establecer precios competitivos para los coleccionistas. Estos grabados de ASARO pueden ser para colección y/o exposición, y las imágenes paradójicas invitan a la gente extranjera ver más allá de la imagen de Oaxaca como una ciudad colonial y pintoresca y ver la realidad de la gente que lucha mientras que, a la vez, cuentan las historias “del Pueblo.”

### Gallery 3 Quote

- For me there is no ‘art for the people;’ rather, I think there is art that you make with the people. – Irving
- Para mí no hay un “arte para el pueblo;” sino pienso que hay un arte que se hace con el pueblo. – Irving

## VII. ONE PUEBLO-MANY BORDERS

Many of the prints in this exhibit ask questions. Who is allowed where? What price is paid by the people when governments turn a blind eye to the poor and marginalized? What do anti-immigration laws do to families? How do capitalism and globalization push and pull people from one place to another? Both New Mexico and Oaxaca are mountainous states with diverse indigenous peoples and both states are located at the southern boundaries of their respective countries. Residents in each of these states advocate for improved education and greater respect for teachers, as well as advancements in local industry and professional opportunities so young people can prosper closer to home. What important roles do transience, migration, immigration or emigration play in these states? What is the impact of capitalism and globalization on these states and the people living in and between them? ASARO depicts the US – Mexico border as well as Mexico’s southern border and Israeli –

Palestinian borders. How do these borderlands contribute to a mixed bag of violence, opportunity, heartbreak and hope?

#### VII. UN PUEBLO CON MUCHAS FRONTERAS

Muchos de los grabados de esta exposición dejan preguntas. ¿Quiénes no están permitidos? ¿Cuál es el precio que paga el pueblo cuando los gobiernos se hacen de la vista gorda ante los pobres y marginados? ¿Cuál es el efecto que tienen las leyes anti-inmigrantes para las familias? ¿Cómo es que el capitalismo y la globalización movilizan a las personas de un lugar a otro? Tanto Nuevo México como Oaxaca son estados montañosos con diversos pueblos indígenas y ambos estados se encuentran en los límites meridionales de sus respectivos países. Los residentes en cada uno de estos estados luchan por una mejor educación y un mayor respeto por los profesores, así como avances en la industria local y oportunidades profesionales para que los jóvenes puedan prosperar más cerca de casa. ¿Qué papel importante juega la transitoriedad, la migración, la inmigración o la emigración dentro de estos estados? ¿Cuál es el impacto del capitalismo y de la globalización en estos estados así como en las personas que viven en y entre ellos? ASARO representa la frontera de los EE.UU. con México - así como la frontera sur de México y también la frontera israelí - palestina. ¿Cómo es que estas tierras fronterizas contribuyen en una mezcla de violencia, oportunidad, angustia y esperanza?

#### VIII. WOMEN

ASARO's works often depict articulate, powerful and socially effective female subjects, actively advocating for themselves and their communities. Whether the topic is political (the failed promises of the revolution); economic (disputing the benefits of globalization in agriculture and oil extraction); social (education and mass media); or a combination of these three, women appear front and center. What do these differing images of women in a variety of contexts say to you?

#### VIII. MUJERES

Muchas de las obras de ASARO representan sujetos femeninos articulados, poderosos y socialmente efectivos, defendiendo activamente a ellos mismos y sus comunidades. Si el tema es político (las promesas incumplidas de la revolución); económico (disputando los beneficios de la globalización en la agricultura y la extracción de petróleo); social (educación y medios de comunicación), o una combinación de estos tres, las mujeres salen adelante. ¿Qué es lo que estas diferentes imágenes de mujeres en una variedad de contextos le dicen?

#### ACKNOWLEDGMENTS/AGRADECIMIENTOS

In memory of UNM Distinguished Professor of Art History, David Craven (1951-2012), this exhibit is made possible by a grant from the New Mexico Humanities Council. We are also grateful for the partnership and support of the National Hispanic Cultural Center Art Museum as well as UNM's College of University Libraries and Learning Sciences, Latin American and Iberian Institute, Southwest Hispanic Research Institute, College of Fine Arts and Center for Regional Studies. Many individuals within these organizations have helped us bring this beautiful exhibition together and they deserve special mention: At ASARO's Espacio Zapata: Cesar Chávez, Chapo, Irving Herrera, Ita, Iván Bautista Rodríguez, Iván Michel Franco López, Line, Mario Guzmán & Yescka; At the National Hispanic Cultural Center: Gary Romero, Interim Director, Dr. Tey Marianna Nunn, Art Museum Director, David Gabel, Chief Registrar Richard Garcia, Admissions, Eli Menchaca, Exhibit Designer, Jonathan Lujan, Exhibit Designer; At UNM, College of University Libraries and Learning Sciences: Mike Kelly, Interim Dean & Director, Center for Southwest Research, Dr. Frances Wilkinson, Associate Dean, Claire-Lise Bénaud, Associate Director, Center for Southwest Research, Susan Awe, Director of Outreach, Kathleen Keating, Director,



Fine Arts and Design Library, Dr. Tobías Durán, Director, Center for Regional Studies, Pauline Heffern, Administrative Associate, Inter-American Studies, Sarah Kostelecky, Coordinator Cultural Collections, Wendy Pedersen, Spanish-Language Resources Specialist, Patricia Campbell, Marketing Manager, Cameron Stewart, Analyst/Programmer, Brian Freels-Stendel, Analyst/Programmer, Eric Nudell, System Administrator, Jacobo Baca, Center for Regional Studies Library Fellow, Micheal Hoopes, Latin American and Iberian Institute Library Fellow, Christopher Vigil, Inter-American Studies Fellow & Megan Jirón, CSWR Library Fellow; At UNM College of Fine Arts: Dr. Kymberly Pinder, Dean, Dr. Mary Anne Newhall, Associate Dean of Research & Technology & Dr. Holly Barnet-Sánchez; At UNM, Latin American and Iberian Institute: Dr. Susan Tiano, Director Latin American and Iberian Institute, Vickie Madrid Nelson, Associate Director for Business Operations, Keira Philipp-Schnurer, Supervisor of Community Education Programs; At UNM, Southwest Hispanic Research Institute: Dr. Christine Sierra, Director, Dr. Patricia Covarrubias.

We are also grateful to Beverly Karno, Molly Nelson, Dr. Tey Diana Rebolledo, Alma Guadalupe Rodríguez, Flor María Rodríguez – Graham, Dr. Myra Washington & Wendy Wilson.