

ARQUETOPIA

Foundation for Development

Arte, Desarrollo y Transformación Social
Art, Development and Social Transformation

Oficinas Centrales / Headquarters

Privada 18 B Sur No. 4550, Col. 22 de Septiembre
Puebla, Pue. 72560 Mexico. Tel: (+52) 222 594-7728

Arquetopia Oaxaca

Porfirio Díaz No. 507 - A, Col. Centro Histórico
Oaxaca, Oax. 68000 Mexico. Tel (+52) 951 516-3425

Arquetopia USA

PO Box 529, New York, NY 10159 USA

E-mail: info@arquetopia.org Web: <http://www.arquetopia.org>

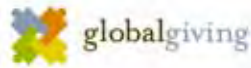
© 2013 Arquetopia, Foundation for Development
Todos los derechos reservados, Arquetopia, Fundación para el Desarrollo
All Rights Reserved, Arquetopia, Foundation for Development
Design by F. Guevara
Photography by C. Davis

Privada 18 B Sur No. 4550, Col. San Manuel
Puebla, Pue. 72560
México
Tel: (+52) 222 594-7728
E-mail: info@arquetopia.org
Web: <http://www.arquetopia.org>

ARQUETOPIA

Foundation for Development

ARQUETOPIA

Foundation for Development

“...hoy día es más necesario que nunca estimular la imaginación creativa y la iniciativa de los individuos, las comunidades y el conjunto de las sociedades.

... La creatividad colectiva también significa hallar la forma de ayudar a que la gente cree formas nuevas y mejores de convivir y trabajar juntos...”

“Today it is ever more necessary to cultivate human creativity, for in our climate of rapid change, individuals, communities and societies can adapt to the new and transform their reality only through creative imagination and initiative.

...Human groups, and their institutions and organizations, can all be creative. This implies not just that they include creative individuals but that, as collectivities, they are able to develop new modes of living together and new senses of direction...”

Javier Pérez de Cuéllar, 1993
Former Secretary-General of the United Nations

Detalle del espacio de Arquetopia en Puebla. *Detail of Arquetopia's site in Puebla.*

ARQUETIPO, (del gr. archétypos; de árchein, dominar y typos, tipo). Modelo ejemplar original y primario de una cosa.

UTOPIA, (from the Greek ou, no and topos, place; place that does not exist). An imagined place or state of things in which everything is perfect.

Vista general de la terraza, Arquetopia Oaxaca. *General view of the terrace, Arquetopia Oaxaca.*

PUEBLA

Arquetopia se localiza en la ciudad de Puebla, conocida como Puebla de los Ángeles. La ciudad de Puebla, proclamada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad, se encuentra a 136 km (84 millas) de la Ciudad de México y cuenta con aproximadamente 5000 edificios coloniales. Puebla es famosa por su profunda identidad cultural y tradiciones arraigadas en el barroco siglo XVI enriquecidas por la mezcla de culturales prehispánicas, ibéricas, árabes, judías e influencias europeas.

Arquetopia is located in Puebla, known as the City of Angels. Puebla is a UNESCO World Heritage Site that lies 136 km (84 mi) southeast of Mexico City and has approximately 5,000 colonial buildings. Puebla is famous for a deep cultural identity and traditions rooted in the 16th-century Baroque and enriched by a blend of pre-Hispanic, Arabic, Jewish, French and Spanish influences.

Vista de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en Cholula, Puebla.
View of Our and Lady of Los Remedios at Cholula, Puebla.

Detalle de la Catedral de Puebla. *Detail of the Cathedral of Puebla.*

OAXACA

Oaxaca es una hermosa ciudad colonial con herencia Zapoteca y Mixteca, enclavada en un valle en la cordillera de la Sierra Madre, localizada a 450 km (280 millas) al sureste de la Ciudad de México. Oaxaca presume su manífica arquitectura colonial, siendo el ejemplo más representativo la iglesia de Santo Domingo y su exconvento, sede de un importante museo. Oaxaca fue declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la zona de monumentos históricos del centro y el sitio arqueológico de Monte Alban.

Oaxaca is a beautiful colonial city with a Zapotec and Mixtec heritage, nestled in a valley in the Sierra Madre mountain range, located 450 km (280 miles) southeast of Mexico City. Oaxaca boasts magnificent colonial architecture, the most outstanding example being Santo Domingo church and its former convent, now home to an impressive museum. Oaxaca was designated a UNESCO World Heritage Site in 1987 for its central Historic Monuments Zone and the archaeological site of Monte Alban.

Detalle del sitio arqueológico de Mitla, Oaxaca. *Detail of the archaeological site of Mitla in Oaxaca.*

Vista general de la Plaza de Santo Domingo en Oaxaca. *General view of the Santo Domingo Plaza in Oaxaca.*

MISIÓN

Arquetopia es una fundación sin fines de lucro que promueve el Desarrollo y la transformación social por medio de programas artísticos, culturales y educativos. La Fundación tiene como eje el **Desarrollo sostenible** a través de cuatro directrices que determinan el contenido de los programas y actividades: **la promoción de la conciencia social, la corresponsabilidad, la innovación y la generación de redes locales**. Arquetopia tiene experiencia en negociación y reinversión de recursos para el desarrollo local de las artes en México con las siguientes características: enfoque social, calidad, sinergia, colaboración, innovación, viabilidad, reciprocidad y respeto a los saberes locales.

De pie, de izq. a der./*Standing from left to right:* Christopher Davis, Angélica Arango, Juan Pablo Coca, Alejandra Arango, Raymundo Sesma, Manuel Jiménez, Giovanna Ramírez, Diego García, Janet Soto, Yuridia Ruíz, Daniel Coraza. Abajo, de izq. a der./*Bottom from left to right:* Ariadna Vázquez, Marco Antonio Contreras, Francisco Guevara, Gloria Hernández, Nayeli Hernández y Ricardo Marín.

MISSION

Arquetopia is a nonprofit foundation promoting Development, social transformation and productivity through artistic, cultural, and educational programs. The core of the Foundation is **Sustainable Development** through four principles embodied in all of Arquetopia's programs and activities: **social awareness, shared responsibility, innovation, and local networks development.** Arquetopia is experienced in negotiation and reinvestment of resources for local arts development in Mexico with the following features: social scope; quality; synergy; collaboration; innovation; viability; reciprocity; and respect for local knowledge.

Reunión anual del Patronato de Arquetopia, Museo Taller Erasto Cortés, 2012.
Arquetopia's Board of Director annual meeting, Museo Taller Erasto Cortes, 2012.

OBJETIVOS

- Generar espacios para el diálogo y el intercambio a través de las artes que contribuyan a eliminar la explotación;
- Crear nuevos modelos de participación orientados a promover la inclusión, participación recíproca y acceso a los recursos;
- Ofrecer oportunidades de aprendizaje y capacitación a través de las artes respetando los saberes locales;

"Electa Ut Sol" de Francisco Guevara. Instalación. Medidas variables, 2011. "Electa Ut Sol" by Francisco Guevara. Installation. Variable dimensions, 2011.

GOALS

- Generate spaces for dialogue and exchanges through the arts, contributing to eliminate exploitation;
- Create new models for participation geared to promote inclusion, reciprocal participation, and access to resources;
- Offer training and learning opportunities through the arts, respecting local knowledge.

Randa Mirza y jóvenes artistas trabajando en el mural "Muerte Express" 2010. *Randa Mirza and young student artists working on the mural "Muerte Express" 2010.*

Programa de Artistas en Residencia

Los Programas de Artistas en Residencia ofrecen importantes oportunidades de desarrollo profesional para artistas, diseñadores, escritores, curadores e historiadores emergentes y establecidos tanto nacionales como internacionales.

Nuestros programas están orientados a promover la conciencia social y a los artistas en residencia se les exhorta a abordar temas sociales como parte de los objetivos artísticos de su proyecto. Como la misión de Arquetopia es promover la transformación social, el entender el complejo contexto cultural de México y específicamente el de Puebla y Oaxaca es clave para el éxito del intercambio cultural, por lo tanto las oportunidades de residencias se enfocan en técnicas que son únicas o específicas de México o Puebla o Oaxaca.

Detalles del espacio de residencia de Arquetopia en Oaxaca.
Details of the residency space of Arquetopia Oaxaca.

Siendo nuestro enfoque contemporáneo, invitamos y recibimos a artistas, diseñadores, curadores e historiadores con diversos perfiles y disciplinas quienes están interesados en desarrollar proyectos con elementos, técnicas o procesos que son específicos de México y/o Puebla o Oaxaca.

Las oportunidades de residencias que ofrecemos son:

- 1. Residencia de Producción de Arte**
- 2. Residencia de Producción de Diseño**
- 3. Residencia de Fotografía**
- 4. Residencia Artística de Intercambio Cultural**
- 5. Residencia Curatorial e Historia del Arte**
- 6. Residencia de Educadores en las Artes**
- 7. Residencia Itinerante de Producción de Arte**
- 8. Residencia Showcase de Exhibición de Arte**
- 9. Residencia de Música**

Artist-in-Residence Program

The Artist-in-Residence Programs offer important professional opportunities for emerging and mid-career national and international artists, designers, curators, art historians, and musicians.

Our programs are oriented to promote social consciousness, and residents are strongly encouraged to address social themes as part of their artistic or research goals for their residency projects. As Arquetopia's mission is to promote social transformation, understanding Mexico's context, and specifically Puebla and Oaxaca's cultural complexity, is key for a successful cultural exchange.

Since our approach is contemporary, we welcome artists, designers, curators and historians from diverse backgrounds and disciplines who are interested in creating work or inspired by art, elements, techniques or processes that are specific to Mexico and/or unique to Puebla or Oaxaca.

The residency opportunities offered are:

- 1. Art Production Residency**
- 2. Design Production Residency**
- 3. Photography Residency**
- 4. Cultural Exchange Artist Residency**
- 5. Curatorial/Art History Residency**
- 6. Art Educators Residency**
- 7. Itinerant Art Production Residency**
- 8. Showcase Art Exhibition Residency**
- 9. Music Residency**

Detalles del espacio de residencia de Arquetopia en Puebla.
Details of the residency space of Arquetopia Puebla.

Ateneos

Mark Adato, Ana María Juárez, Antonia Juárez y compañía revisando piezas de cerámica mayólica, Arquetopia Puebla, 2012
Mark Adato, Ana Maria Juarez, Antonia Juarez and company checking majolica ceramic pieces, Arquetopia Puebla, 2012.

Ejemplos de los resultados del primer Ateneo de Arquetopia, 2012.
Examples of the results of the Arquetopia's first Athenaeum, 2012.

Ateneos es un programa multidisciplinario que genera nuevos modelos de participación y diálogo entre las artes, humanidades, ciencia y tecnología en la búsqueda de soluciones creativas a problemáticas sociales.

A través de la participación de diversos profesionales se generan grupos de trabajo estimulando la colaboración por medio de un diálogo horizontal entre artistas, empresarios, científicos y académicos.

Los objetivos son:

- **Generar sinergia a través de redes interdisciplinarias;**
- **Articular recursos de forma no tradicional;**
- **Promover la innovación a través de la experimentación.**

Athenaeum

Athenaeum is a multidisciplinary program that generates new models for participation and dialogue between the arts, humanities, science, and technology in the search of creative solutions for social issues.

Working groups are generated through the participation of diverse professionals, stimulating collaboration through a horizontal dialogue between artists, entrepreneurs, scientists, and scholars.

Goals:

- **Generate synergy through interdisciplinary networks;**
- **Articulate resources in a non-traditional way;**
- **Promote innovation through experimentation.**

Mapa visual resultado de la investigación del proyecto "Santo del Mantel," 2010. *Visual map resulting from the research of the "Santo del Mantel" project, 2010.*

"Santo del Mantel versión Cantante de Camión" proyecto Santo del Mantel Arquetopia, 2010. *"Santo del Mantel Bus Singer Version" Santo del Mantel project Aruqetopia, 2010.*

Aulas

Estudiantes de arte trabajando en la Galería de Arte Contemporáneo Puebla. 2010 *Student artists working at the Contemporary Art Gallery Puebla. 2010*

Emmanuel Ortega impartiendo el taller curaduría y análisis de la identidad a curadores y artistas emergentes. Arquetopia & Museo Taller Erasto Cortés, 2013. *Emmanuel Ortega teaching the curatorial and identity analysis workshop for emerging curators and artists. Arquetopia & Museo Taller Erasto Cortes, 2013.*

Las Aulas son el modelo de aprendizaje no tradicional de Arquetopia que ofrece oportunidades educativas y de capacitación a jóvenes, artistas, músicos y curadores emergentes.

Su objetivo es elevar la calidad de la ejecución, análisis y producción en las artes, fomentando la retroalimentación y el sentido crítico como parte del proceso creativo.

Las Aulas se dividen en:

- **Artes visuales con énfasis en la capacitación para la producción en arte contemporáneo;**
- **Música clásica con énfasis en instrumentos de aliento;**
- **Curaduría con énfasis en el análisis de tensiones de clase, raciales, género y en general la problemática de la identidad.**

Aulas

Aulas are Arquetopia's non-traditional learning model offering educational and training opportunities for youth and emerging artists, curators, and musicians.

The goal is to elevate the quality of performance, analysis, and production of the arts, instilling critical sense as part of the creative process.

Aulas are divided into:

- **Visual arts, with an emphasis in training in contemporary art production;**
- **Classical music, with an emphasis in wind instruments;**
- **Curatorial, with an emphasis in analysis of class, race, and gender tensions, and identity issues in general.**

Christopher Davis impartiendo una lección de clarinete, 2009.
Christopher Davis teaching a clarinet lesson, 2009.

La Sinfónica de Clarinete Davis Honors en concierto, 2011.
The Davis Honors Clarinet Sinfonia performing, 2011.

Colección Permanente

La Colección Permanente de Arquetopia tiene el objeto de contribuir al diálogo acerca de las prácticas del arte contemporáneo en Puebla y su incidencia en temas sociales, generando programas de difusión e investigación de la obra y artistas incluidos en la misma.

Nuestro acervo se conforma por documentación y piezas de importantes artistas en la historia del arte de México, que corresponden a la primera mitad del siglo XX incluyendo gráfica y fotografía de Angelina Beloff, Lola Álvarez Bravo y José Guadalupe Posada; así como gráfica, pintura, escultura, fotografía, video, así como documentación de la obra de artistas contemporáneos nacionales e internacionales incluyendo a: Nick Abdalla, Carlos Arias, Bethany Collins, José Chávez Huacuja, Edgar Endress, Bulmaro Escobar, Javier González, Francisco Guevara, Claude T. Ho, Randa Mirza, Everardo Rivera, Raymundo Sesma, Steve Tierney, entre otros.

La colección está en exhibición permanente en la sede de Arquetopia y la Fundación tiene el compromiso mantener las piezas accesible para préstamo a diversas instituciones así como a incrementar su acervo cada año.

Arriba/Above: "Paisaje de Cenizas y Flores" de Carlos Arias. Oleo y cenizas de tabaco sobre tela, 2009. "Ashes and Flowers Landscape" by Carlos Arias. Oil and ashes on canvas, 2009.

Abajo/Below: "Campo Expandido VIII" de Raymundo Sesma. Impresión digital sobre papel, 2007. "Expanded Field VIII" by Raymundo Sesma. Digital print on paper, 2007.

Permanent Collection

The Arquetopia Permanent Collection is aimed to contribute to the dialogue on contemporary art practices in Puebla and its impact on social issues, generating research and outreach programs through the works themselves and the artists who have created them.

Our collection is comprised of art works and documentation by important artists in the history of Mexico, including graphics and photography especially by artists of the first half of the twentieth century such as Angelina Beloff, Lola Alvarez Bravo, and Jose Guadalupe Posada. Prints, paintings, sculptures, photography, video, as well as documentation of work by contemporary national and international artists such as Nick Abdalla, Carlos Arias, Bethany Collins, Jose Chavez Huacuja, Edgar Endress, Bulmaro Escobar, Javier Gonzalez, Claude T. Ho, Francisco Guevara, Randa Mirza, Everardo Rivera, Raymundo Sesma, Steve Tierney, and others are also part of the collection.

The collection is on permanent display at the headquarters of Arquetopia. Arquetopia Foundation is committed to keeping the artwork available for loan to various institutions and to increasing its collection each year.

*"Ritual de Vida" de Francisco Guevara. Madera y ramas, 2008.
"Ritual of Life" by Francisco Guevara. Wood and branches, 2008.*

Staff

Francisco Guevara, Visual artist and curator
Director Ejecutivo / Executive Director

Christopher Davis, Clarinetist and orchestra director
Co-Director Ejecutivo y Director de Programas de Música/
Co-Executive Director and Director of Music Programs

Nayeli Hernández, International relations
Coordinadora de Programas / Programs Coordinator

Steve Tierney, Visual Arts & Graphic Design
Director de Sitio – Arquetopia Oaxaca / Site Director Arquetopia Oaxaca

Julie Combal, Visual Arts
Coordinadora de la Oficina en EEUU / US Office Coordinator

Ana Crespo, House Keeping
Asistencia en Alimentos y Servicios Puebla / Assistance in Food and Services
Puebla

Alba Ignacio, House Keeping
Asistencia en Alimentos y Servicios Oaxaca / Assistance in Food and Services
Oaxaca

Patronato / Board of Directors

Mark Anderson, Visual artist
Adjunct Faculty, Television Department. Columbia College Chicago
School of the Art Institute of Chicago.
Chicago, Illinois, USA

Christopher Davis, Clarinetist and orchestra director
Director, The Davis Honors Clarinet Sinfonia and
La Camerata de Clarinetes Juvenil de México.
Nevada State Chair, International Clarinet Association. Las Vegas, Nevada, USA

Rebeca Ford, Interior Designer
New York, New York, USA

José Francisco Guevara y Torres, Business consultant
CEO Guevara y Asocs.
Puebla, Puebla, Mexico

Margarita Herrera Áviles, Director
Centro de Cultura Emprendedora, Instituto Tecnológico de Monterrey
Puebla, Puebla, Mexico

Alejandra Maza Morán, Psychologist
CEO Ozoluciones,
Guadalajara, Jalisco. Mexico

Guadalupe Robles Cabral, Historian
Colegio Americano de Puebla.
Puebla, Puebla, Mexico

Raymundo Fraga Valle, Collector
Puebla, Puebla, Mexico

Quetzalina Sánchez de Merlo, Curator
Puebla, Puebla, Mexico

Consejo Consultivo / Advisory Board

Carlos Arias, Visual Artist
Associate Professor, Fine Arts Department,
Universidad de las Americas Puebla.
Puebla, Puebla. Mexico

Casa Vecina, Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México
Mexico, D.F., Mexico

Aziza Alaoui, Visual artist
Puebla, Puebla, Mexico

Kirsten Buick, Art historian
Associate Professor, Art History Department, University of New Mexico.
Albuquerque, New Mexico, USA

Marjorie Devon, Executive Director
Tamarind Institute of Lithography, University of New Mexico.
Albuquerque, New Mexico. USA

Karen González Rodríguez, Attorney
Professor, Escuela Libre de Derecho & Attorney General, SIF ICAP, S.A. de C.V.
Mexico D.F., Mexico

José Francisco Guevara y Torres, Business consultant
CEO Guevara y Asocs.
Puebla, Puebla, Mexico

Mariana Guevara Robles, Latin American literature student
Puebla, Puebla, Mexico

Sara María Guevara Robles, Psychologist
Merida, Yucatan, Mexico

Kathy Pope, Clarinetist
Buffet-Crampon Performing Artist. Clarinet Professor, University of Utah.
Principal Clarinetist, Ballet West Orchestra. Utah State Chair, International Clarinet
Association.
Salt Lake City, Utah, USA

Guadalupe Robles Cabral, Historian
Colegio Americano de Puebla.
Puebla, Puebla, Mexico

Raymundo Sesma, Multidisciplinary artist
Mexico D.F., Mexico and Milan, Italy