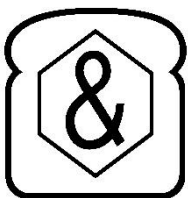

2021 SD Art Prize

**Beliz Iristay / Hugo Crosthwaite /
PANCA / Perry Vásquez**

Bread & Salt gallery / October 9th - December 31st, 2021

www.breadandsaltsandiego.com

For art inquires: BreadAndSaltGallery@gmail.com

Presented by San Diego Visual Arts Network

To learn more about the SD Art Prize please visit: www.sdvisualarts.net

Beliz Iristay

I experience both American and Mexican cultures firsthand in my daily life, while also filtering them through the lens of the Turkish culture that I grew up in. My work is inspired by this layered and intersectional quality of culture; reflecting on traditions, mysticism, gender (in) equality, and womanhood. In my work, I explore the assumptions and taboos proscribed by religions and traditions from several cultures that I participate in.

In my current line of work, I use a variety of medium and techniques, including color transfers, ceramic sculptures, plates with glazes, slip castings and even collectable objects like Turkish silk rugs. I repurpose traditional practices of ceramics from Turkey and Mexico, pulling from the imagery of traditional Turkish miniature paintings and motifs, and use them to investigate contemporary issues in politics, gender, and cultural tensions.

Much of the work in this exhibition explores gender issues and traditional Turkish culture in which representation of people or things was not allowed. Many motifs sprung up to represent body parts and many of the motifs you see here are euphemisms of a woman's most intimate places. For example, in the Cundina series each pair of lips represents a woman in the traditional Mexican gathering of the Cundina. These pieces juxtapose two different cultures transforming a traditional simplified Turkish lip motif into cast lips with a traditional Mexican gathering. Likewise, the tryptic *As She Spirals* is painted in the traditional Arabesque Style which were meant to represent, even celebrate, vulvar anatomy hidden in the motifs.

Now that I am based in Ensenada, Mexico, I integrate Mexican local crafts into my practice. I source locally-made Mexican Adobe bricks which I embellish with Turkish miniature style glazing. The bricks evoke the immigrants' baggage, as well as the walls, both literal and metaphorical, that they encounter. They are a manifestation of all of my home countries: created with Mexican soil and adobe techniques, adorned with Turkish motifs, and eventually displayed in the United States. I draw upon my training in calligraphy and miniature painting to produce ceramic works that push these decorative arts to new ends.

The "immigrant" aspect of my own identity drives my choice of materials and techniques, and pushes me to explore a wide range of distorted politics and traditions in my work.

Español:

Veó mi experiencia cotidiana viviendo en México y Estados Unidos a través de la lente cultural al ser de origen turco. Mi trabajo está inspirado por estas capas y por la cualidad de cultura interseccional; reflejando en tradiciones, misticismo, igualdad de géneros y feminismo. En mi trabajo exploro las suposiciones y tabúes prescritos por religiones y tradiciones de las varias culturas en las que participo."

En mis obras más recientes, utilizo una variedad de medios y técnicas, que incluyen transferencias de color, esculturas en cerámica, platos con esmaltes, moldes e incluso objetos adquiridos, como alfombras de seda turcas. Reinterpreto las prácticas tradicionales de la cerámica de Turquía y México, extrayendo imágenes de las pinturas y motivos tradicionales

turcos en miniatura, y las uso para investigar problemas contemporáneos en la política, el género y las tensiones culturales.

Gran parte del trabajo de esta exposición explora cuestiones de género y la cultura tradicional turca en la que no se permitía la representación de personas o cosas. Surgieron muchos motivos tradicionales para representar partes del cuerpo y muchos de los motivos que ves aquí son eufemismos de los lugares más íntimos de una mujer. Por ejemplo, en la serie Cundina, cada par de labios representa a una mujer en la tradicional reunión mexicana de la Cundina. Estas piezas yuxtaponen dos culturas diferentes que transforman un motivo labial turco simplificado tradicional en labios fundidos con una reunión tradicional mexicana. Igualmente, el tríptico 'As She Spirals' está pintado en el estilo tradicional arabesco, que intenta representar, incluso celebrar, la anatomía vulvar oculta en los mismos motivos.

Ahora que estoy trabajando en Ensenada, México, integro la artesanía local mexicana en mi práctica. Encargo ladrillos de adobe mexicano de fabricación local, adornando con esmalte al estilo turco en miniatura. Los ladrillos evocan las maletas de los inmigrantes, así como las mismas paredes, ya sea metáfora o literalmente. Son una manifestación de todos mis países de origen: creados con suelo mexicano y técnicas de adobe, adornados con motivos turcos y finalmente exhibidos en los Estados Unidos. Aprovecho mi formación en caligrafía y pintura en miniatura para producir obras de cerámica que llevan estas artes decorativas a nuevos rumbos.

El aspecto "inmigrante" de mi propia identidad impulsa mi elección de materiales y técnicas, y me empuja a explorar una amplia gama de políticas distorsionadas y tradiciones en mi trabajo.

Tracing Acculturation, 2020
Solid cast red clay tiles, hand painted
underglaze, over-glazed
Variable dimensions
NFS

OKU/READ, 2016
Resin cast minarets, wooden reading
27" x 32.5" x 8.5"
\$2500

Cundina, 2015
Slip cast porcelain, Raku
23" x 28" x 4"
NFS
Courtesy of Lisa Skerl

Hands on the Hips, 2021
Solid cast brick, slip cast forms and
underglaze hand painted, aluminum panel
27" x 14" x 2.5"
\$8000

As she Spirals (triptych), 2021
Brick panels, hand painted, mid-fired
15.5" x 8"
\$4000

Cast Brick Form, 2021
Hand-cast solid red clay
21" x 8" x 6"
\$3000

Cundina Monumental, 2020
Hand-cast solid sculpture, red clay mixture, white
slip cast lips
25" x 17" x 6"
\$5500

Annotomans, 2020
Solid-cast red clay soil mixture, mid-fire, over-glazed
with ceramic paints
12" x 7" x 7" / 11.5" x 4.5" x 4.5" / 11" x 4.5" x 4.5" /
11" x 4.5" x 4.5" / 11" x 4.5" x 4.5"
\$800 / Set \$4000

Boobphora, 2020
Sculpted slip cast, hand painted
5" x 9" x 5"
\$3000

Sahmaran, 2021
Sculpted slip cast red clay, hand painted
22" x 8.5" x 8.5"
\$5000

Bi-Sected Procreation, 2021
Slip cast forms and
underglaze hand painted
11.5" x 7" x 5.5"
\$8000

Enculturation, 2020
Mixed media
16.5" x 9" x 9"
\$3500 / Set \$6500

Hugo Crosthwaite

This video mural installation presents three stop motion drawing animations. The first animation, *No Justice, No Peace*, presents the Black Lives Matter protests and the violent police response. The second animation is a music video created for the song *What Do I know? Yo que sé?* written by the band The Color Forty Nine, in collaboration with Ruben Albarrán from Café Tacuba. This animation video presents an evolving progression of drawings that addresses themes of the U.S/Mexico border, presenting it as a tragic love story/melodrama akin to Shakespeare's Romeo and Juliet, with different manifestations of love facing trials and tribulations, being forced to separate but coming together in the end by the strength of the human spirit. Throughout the video, you see people embracing, other times being separated by forces and barriers with backdrops of imagery from Mexican and American culture.

The third animation video *Tzompantli*, is a prayer for the safety of the unaccompanied migrant minors that cross the border from México into the United States.

Surrounding the stop-motion animation videos is an improvised mural painted in acrylic paint on watercolor paper. Sheets are placed around the monitor as the narrative of the mural is gradually improvised on site during 4 days.

Español:

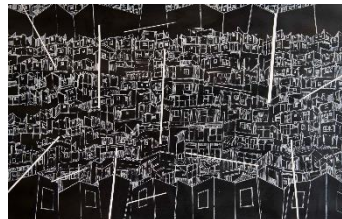
Esta instalación de video mural presenta tres animaciones de dibujos en *stop motion*. La primera animación, *No Justice, No Peace*, presenta las protestas de Black Lives Matter y la violenta respuesta policial. La segunda animación es un video musical creado para la canción *What Do I know ¿Yo que sé?* escrita por la banda *The Color Forty Nine*, en colaboración con Ruben Albarrán de Café Tacuba. Este video de animación presenta una progresión evolutiva de dibujos que abordan temas de la frontera entre Estados Unidos y México, presentándola como una trágica historia de amor/melodrama, similar a *Romeo y Julieta* de Shakespeare, con diferentes manifestaciones de amor que enfrentan pruebas y tribulaciones, siendo forzados a separarse pero reuniéndose al final por la fuerza del espíritu humano. A lo largo del video, ves a personas abrazándose, otras veces separadas por fuerzas y barreras con imágenes de la cultura mexicana y estadounidense como fondo.

El tercer video de animación *Tzompantli*, es una oración por la seguridad de los menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera de México a Estados Unidos.

Rodeando a los videos hay un mural improvisado pintado con pintura acrílica sobre papel de acuarela. Las ojas de papel alrededor del monitor serán intervenidas a medida que la narrativa del mural se improvisa gradualmente en sitio durante 4 días.

Paisaje Urbano Tijuana No.1
Drawing Ink and Acrylic paint on paper
26" x 40"
\$4000

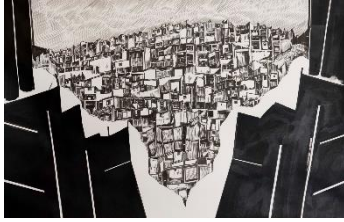
Paisaje Urbano Tijuana No.3
White Drawing Ink and Acrylic paint on paper
26" x 40"
\$4000

Paisaje Urbano Tijuana No.2
Drawing Ink and Acrylic paint on paper
26" x 40"
\$4000

Paisaje Urbano Tijuana No.4
White Drawing Ink and Acrylic paint on paper
26" x 40"
\$4000

Paisaje Urbano Tijuana No.5
Drawing Ink and Acrylic paint on paper
26" x 40"
\$4000

Paisaje Urbano Tijuana No.6
Drawing Ink and Acrylic paint on paper.
26" x 40"
\$4000

Video Mural Installation

Stop motion drawing animation

No Justice, No Peace

26 seconds

2020

What do I know? Yo que sé?

4 minutes, 25 seconds

2021

Tzompantli

50 seconds

2020

Perry Vásquez

I am an interdisciplinary artist whose work juxtaposes myth, geography, and politics. I have produced work in painting, photography, printmaking, installation, video, performance, cartography, and social practice.

Since moving to the San Diego/Tijuana border region in 1987, I have been drawn to subject matter dredged from the cross-border undercurrents flowing through the region's political, economic, cultural, linguistic, and technological life. My artistic practice can be seen as an attempt to identify and resolve the many paradoxical forces that compete to define the region. Two principal areas of focus are the migrant experience and economic and cultural exchange at the border.

My current fascination with the California myth is ingrained in my lived experience, historical memory, and the political reality behind the myth. To make visual arguments of my work, I enlist linguistic tropes, icons, and representational strategies of realism, reframing and repetition. I use humor as a vessel to bridge the gap between irreconcilable points of departure. In response to the smoothness of digital images, I have recently developed a growing interest in texture as a rhetorical and physical skin that we use to conceal and reveal the core tissue of everyday reality.

Español:

Soy un artista interdisciplinario cuyo trabajo yuxtapone mito, geografía y política. He realizado trabajos en pintura, fotografía, grabado, instalación, video, performance, cartografía y práctica social.

Desde que me mudé a la región fronteriza de San Diego / Tijuana en 1987, me han atraído los temas extraídos de las corrientes arrastradas transfronterizas que fluyen a través de la vida política, económica, cultural, lingüística y tecnológica de la región. Mi práctica artística puede verse como un intento de identificar y resolver las diversas y paradójicas fuerzas que compiten por definir la región. Dos áreas principales de enfoque son la experiencia de los migrantes y el intercambio económico y cultural en la frontera.

Mi fascinación actual por el mito de California está arraigada en mi experiencia vivida, en mi memoria histórica y en la realidad política detrás del mito. Para hacer argumentos visuales en mi trabajo, utilizo tropos lingüísticos, iconos y estrategias de representación de el realismo, reencuadre y repetición. Utilizo el humor como recipiente para cerrar la brecha entre puntos de partida irreconciliables. En respuesta a la extraña nitidez de las imágenes digitales, recientemente he desarrollado un creciente interés en la textura como una piel retórica y física que usamos para ocultar y revelar el tejido interno de la realidad cotidiana.

Music from *The Beatrice Suite*

The Beatrice Suite was recorded and published in 2020 under the pseudonym Coconut Dali. It is a five-track album that crosses over between indie, alt and avant-garde musical genres. The title is taken from the character of Beatrice in the poem *The Divine Comedy* by Dante Alighieri. My love for *The Divine Comedy* has expressed itself in many media but perhaps the most personally satisfying experience has been to interpret the poem into music.

This installation features two instrumental tracks from *The Beatrice Suite*: *Dissolve* and *Just Forget the Past*. *Dissolve* is in reference to Purgatory, where the souls of the dead are purged of their sins over many years of spiritual rehab. For this track, Lianne Mueller created an artful animation of single cell and microscopic organisms.

Just Forget the Past refers to the River Lethe, the river of forgetfulness or oblivion, which runs through the underworld. Drinking from it causes dead souls to forget their mortal lives on Earth. Chris Morakis added additional guitar textures to the track.

If you would like to listen to more tracks from *The Beatrice Suite*, scan the QR code below:

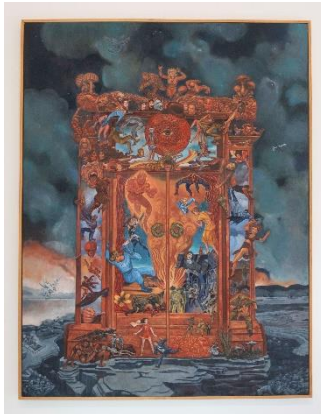
Español:

The Beatrice Suite fue grabada y publicada en 2020 bajo el seudónimo de "Coconut Dali". Se trata de un disco de cinco pistas que cruza entre los géneros musicales indi, alt y vanguardista. El título está tomado del personaje de Beatrice en el poema *La Divina Comedia* de Dante Alighieri. Mi amor por *La Divina Comedia* se ha expresado en muchos distintos medios, pero quizás la experiencia más satisfactoria personalmente ha sido interpretar el poema musicalmente.

Esta instalación incluye dos pistas instrumentales de *The Beatrice Suite: Dissolve y Just Forget the Past*. *Dissolve* se refiere al Purgatorio, donde las almas de los muertos son purificadas de sus pecados durante muchos años de rehabilitación espiritual. Para esta pista, Lianne Mueller creó una ingeniosa animación de organismos unicelulares y microscópicos.

Just Forget the Past se refiere al río Leteo, el río del olvido o del olvido, que atraviesa el inframundo. Beber de él hace que las almas muertas olviden sus vidas mortales en la Tierra. Chris Morakis agregó texturas de guitarra adicionales a la pista.

Si desea escuchar más pistas de *The Beatrice Suite*, escanee el código QR a continuación:

Gates of Heck, 2014
Oil on canvas
50x43
\$9,999

La Jolla Shores, 2017
Oil on canvas
72x22
\$4,999

Hello Mr. Soul, 2018
Oil on canvas
72x22
\$4,999

Warmth of the Sun, 2018
Oil on canvas
72x22
\$4,999

Del Mar, 2018
Oil on canvas
72x22
\$4,999

The History of Opera, 2018
Collage
16.5x13.5
\$399

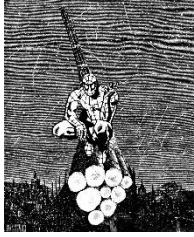
The Beautiful Creatures Time Forgot, 2018
Collage
16.5x13.5
\$399

Dr. Luther's Assistant, 2018
Collage
16.5x13.5
\$399

Idols of Didactic Beauty, 2018
Collage
16.5x13.5
\$399

Existence-Time-Tube-Amps (From Planet Clacridox), 2018

Collage
16.5x13.5
\$399

Curtains, 2018
Heat transfer
12x16
\$399

The Night Soil Man, 2018

Collage
16.5x13.
\$399

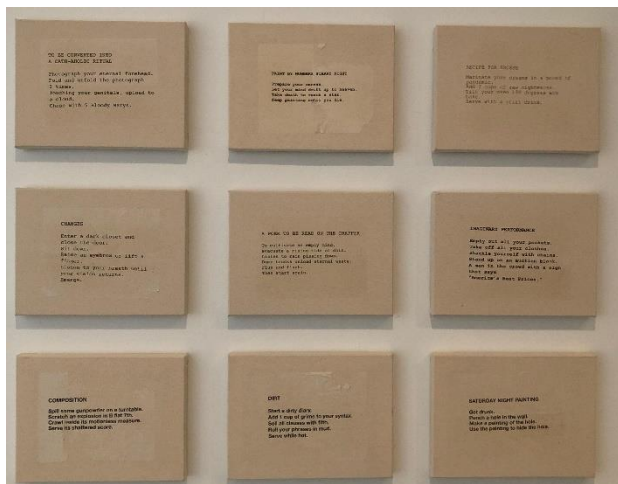
Night Raking, 2018

collage
16.5x13.5
\$399

Sketches of Spain, 2018

Collage
16.5x13.5
\$399

*TO BE CONVERTED INTO
A CATH-AHOLIC RITUAL, 2021*
Heat transfer
12x16
\$199

PAINT BY NUMBER STARRY NIGHT, 2021
Heat transfer
12x16
\$199

RECIPE FOR EXCESS, 2021
Heat transfer
12x16
\$199

CHANGES, 2021
Heat transfer
12x16
\$199

A POEM TO BE READ ON THE CRAPPER, 2021
Heat transfer
12x16
\$199

IMAGINARY PERFORMANCES, 2021
Heat transfer
12x16
\$199

COMPOSITION, 2021
Heat transfer
12x16
\$199

DIRT, 2021
Heat transfer
12x16
\$199

SATURDAY NIGHT PAINTING, 2021
Heat transfer
12x16
\$199

Not an Exit Gallery

Perry Vásquez
Music from *The Beatrice Suite*
Digital video
2018-19
NFS

Dissolve
Music by Perry Vásquez
Digital animation by Lianne Mueller
1minute, 56 seconds
2019

Just Forget the Past
Music and video by Perry Vásquez
Solar guitar solo by Chris Morakis
6 minutes, 50 seconds
2019

PANCA

Ice Cream
Mixed media
27 x 27 x 65"
\$3,000