

Episode 20: Straw Art

Cross

Mel Rivera, United States

Straw and wood

Taylor Collection, Mesilla, NM.

Photo by New Mexico Historic Sites

English Transcript: The words plant, animal, and language are sometimes associated with the word endangered. But there is another word that must be included in this conversation and that word is art. Art is all around us and has been created for as long as humans have been around. You can make it yourself or purchase a work created by someone else. So, if art is all around us, why is the word endangered involved in this conversation?

Take a moment to study the photos, particularly the one with the close-up of the cross. The design on the piece is made of straw, and if you look at the photo of the entire piece, you can see other similar designs made with straw. Straw art can be simple and used to make basic designs or it can part of a complex puzzle using well thought-out pieces to create intricate works. Straw art is a popular form of art in New Mexico, so much so that it has its own category in the Spanish Market (where it is known as straw appliqué), and the Masters Award for Lifetime Achievement has been awarded to four artists within this genre since 1987, including the artist of this piece, Mel Rivera. There are 28 artists showing their straw appliqué works in the Spanish Market making it one of the fastest growing and more popular categories to date. But despite all of this, this form of art was endangered and nearly went extinct in the early 20th century!

Exploring the Collections

TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY

Transporting goods from Mexico to New Mexico was both a time-consuming and expensive process. While precious materials like gold were used to decorate crosses, its limited availability and cost made it difficult for the everyday person to access it, creating the need for an alternative material. Mimicking the warm and rich color tone of gold and being found in abundance, straw was the perfect substitute. A wood cross was carved at whatever size the artist desired. Once completed, the artist could fashion designs using dried pieces of straw. The straw would be applied to the glue-treated surface. According to Master Jimmy Trujillo, the glue used on the straw was a resin varnish that was naturally sticky. The artist would lay this natural glue down on the wood to create the design. Sometimes pieces of dried corn husks would be incorporated, and other times natural dyes were used to create a more colorful pattern.

The early history of straw art in New Mexico and why it became endangered is not well documented. In fact, the earliest evidence of straw art found in the state dates only to 1800s! However, it is known that by the 1930s there was a revival of this art. Like many other art styles of the Spanish Colonial Period, straw art went through a revival thanks to the Works Progress Administration program. One of these WPA artists was Eliseo Rodriguez from northern New Mexico. During the Great Depression he was approached by the director of the program and asked to work on straw appliqué. Taking up this opportunity, he and his wife Paula researched different glue styles and straw designs. For the next twenty years the Rodriguezs taught their family and others who were interested in this art form. And in the 1970s, they were the first to exhibit straw appliqué in the famed Spanish Market. Their success at the market and willingness to teach this art style helped saved straw appliqué and in doing so were recognized as Santa Fe Living Treasures in 1998.

It is also important to acknowledge that straw art was done around Tamaya (Santa Ana Pueblo) and Okhay Owingeh (San Juan Pueblo) prior to its revival. Through his research, Trujillo believes that straw art can be traced back to the mid-1600s and that certain designs and motifs made on these early pieces would have been heavily influenced by Native American work.

Can you think of an art style that may be in risk of becoming endangered? If you were asked to learn something new in order to save it from becoming endangered, would you?

Exploring the Collections

TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY

Taduccion en Español: Palabras como planta, animal, y lenguaje, a veces suelen ser asociadas con la frase peligro de exinción. Sin embargo existe otra palabra que también debe ser incluida en esta conversación y dicha palabra es arte. El arte se encuentra en nuestro alrededor y ha sido creado por miles de años. Entonces, si el arte está alrededor de nosotros, ¿por qué la frase peligro de exinción está involunrada en esta conversación?

Tómese un momento para estudiar las fotos, particularmente la que tiene el acercamiento de la cruz. Ese diseño es hecho de paja, y si mira la foto con la pieza completa, puedes ver otros diseños similares hechos con paja. El arte de paja es de gran popularidad en el estado, tanto que tiene su propia categoría en el Mercado Español (donde se conoce como apliques de paja), y el Premio a la Tayectoria de Logros a lo largo de la vida ha sido otorado a artistas de este género desde 1987, incluido el artista de esta pieza, Mel Rivera. Puedes encontrar piezas con apliques de paja en exposiciones de museos y tiendas, y existen 28 artistas que muestran sus obras de paja en el Mercado Español, convirtiéndolo en una de las categorías más populares y de más rápido crecimiento. ¡Pero a pesar de todo esto, esta forma de arte estaba en peligro de extinción y casi se extinguió a principios del siglo 20!

El transporte de mercancías de México a Nuevo México era un proceso lento y costoso. Mientras que los materiales preciosos como el oro fueron utilizados para decorar curces, su estricta disponibilidad y costo hizo difícil para la perosna común, creando la necesidad de un material alternativo. Imitando el tono de color cálido y rico de oro y encontrándose en abundancia, la paja era el sustituto perfecto. Usando madera, se talla una cruz en el tamaño que el creador deseára. Una vez terminado, el creador podía crear diseños usando piezas secas de paja. La paja se aplicaría a la superficie tratada con pegamento natural. Según el Maestro Jimmy Trujillo, el pegamento que se usaba en la paja era un barniz de resina que era naturalmente pegajosa. El artista colocaría este pegamento natural sobre la madera y procedería a crear el diseño. A veces se incorporaban trozos de hojas de maíz secas, y otras veces se usaban tintes naturales para teñir la paja y crear un patron más colorido.

La historia temprana del arte de paja en el estado y por qué se puso en peligro de extinción no ha sido bien documentada. De hecho, ¡la primera evidencia de arte de paja encontrada en el estado se remonta solo a la década de 1800! Sin embargo, se sabe que en los 1930s hubo un renacimiento de este arte. Al igual que muchos otros estilos de arte del Periodo Colonial Español, el arte de paja pasó por un renacimiento gracias al programa Works Progress Administration. Eliseo Rodríguez fue un artista del norte de Nuevo México. Durante la Gran Depresión fue abordado por el director del programa y le pidió que trabajara en las aplicaciones de la paja. Retomando esta oportunidad, él y su esposa, Paula, investigaron este viejo arte y experimentaron con diferentes técnicas. Estos experimentos incluyeron el uso de

Exploring the Collections

TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY

diferentes estilos de pegamento y diseños de paja. Durante los siguientes veinte años, Rodríguez enseñó a su familia y a otros que estaban interesados en esta forma de arte. Y en los 1970s, fueron los primeros en exhibir apliques de paja en el famoso Mercado Español. El éxito del mercado y su voluntad de enseñar este estilo de arte ayudaron a salvar el aplique de paja y hacerlo fueron reconocidos como Tesoros Vivientes de Santa Fe en 1998.

También es importante reconocer que el arte de paja se estaba haciendo alrededor de Tamaya (el Pueblo Santa Ana), y Ohkay Owingeh (San Juan Pueblo) en el norte de Nuevo México antes de su renacimiento. A través de su investigación, Trujillo cree que el arte de paja se remonta a mediados de la década de 1600 y que ciertos diseños realizados en estas primeras piezas habrían sido fuertemente influenciados por el trabajo de los Nativos Americanos.

¿Puedes pensar en un estilo de arte que puede estar en riesgo de peligro de extinción? Si te pidieran que aprendieras algo nuevo para evitar que se pusiera en peligro, ¿lo harías?

Exploring the Collections
TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY