

Interview with:

TRES GATOS PRESS

Tres Gatos Press is Alejandra Mares and Xavier Moreno, visual artists who graduated from the Universidad de Guadalajara. 3GP was born when Mares and Moreno met at an artist residency here in US and decided to continue to work and collaborate together. We discuss the mission of their printshop, where they find inspiration for their style, and how they print with an actual tortilla press. Come to find out, there are only two cats!

Alejandra & Xavier

THM: Tell us about how you got Tres Gatos Press started?

3GP: Everything started in 2017 when we came back from a residency at Southeast Missouri State University, in Cape Girardeau, Missouri. We decided to start a two-person printshop. Many people think we are three people, but we go by, "TresGatosPress", because we have three amazing cats! Pingo, Sombra & Walter

THM: Cuéntenos cómo comenzó Tres Gatos Press.

3GP: Todo comenzó en 2017 cuando regresamos de una residencia en Southeast Missouri State University, en Cape Girardeau, Missouri. Decidimos iniciar un proyecto de gráfica para dos personas; mucha gente piensa que somos tres personas, pero nosotros nos llamamos "TresGatos-Press" ¡porque tenemos tres increíbles gatos! Pingo, Sombra y Walter.

THM: Cape Girardeau!? How did you get from Guadalajara to Cape Girardeau?

3GP: Everything started when Alejandra posted a mini print image in her social media profile, a friend in South East Missouri University who is an art history teacher, Joni Hand, asked Alejandra to show her artwork to a colleague who is the printmaking class teacher, Hannah March Sanders, and after a couple of emails, they invited us to have an exhibition in a gallery in that city, "Catapult Creative House". We spent one year working on that exhibition, which became an art residency for a whole month! We did artist lectures, made artwork and tortilla press demonstrations.

THM: ¿¡Cape Girardeau !? ¿Cómo fue que viajaron de Guadalupe a Cape Girardeau?

3GP: Todo comenzó cuando Alejandra posteó un miniprint en sus redes sociales y una amiga de la Universidad de SEMO que es profesora de historia del arte, Joni Hand, le pidió a Alejandra que le mostrara más de su trabajo a la profesora de la clase de grabado, Hannah March Sanders y, después de un par de correos electrónicos, nos invitaron a tener una exposición en una galería de esa ciudad, "Catapult Creative House", ¡estuvimos un año trabajando en esa exposición! ¡Que se convirtió en una residencia artística de un mes! Hicimos conferencias, gráfica y demostraciones de impresión con una prensa tortillera.

Can you tell us about your Evil Tortilla Press? Where did that idea come from and why do you like to use that type of press?

The Tortilla Press is a machine used to make tortillas and is present in almost all Mexican kitchens (at least, grandma's kitchens). The idea of using this machine came from necessity. An etching press at that time was (and still is) expensive, heavy and takes some space. We also knew some other printmakers used to use this machine, although, it was kind of rare to see someone actually using it for print production. The tortilla press worked perfectly for doing street and in-house printmaking because is not a heavy machine, it allows you to print on several different papers and doesn't take too much space. You can even hide it below your bed! Our, "Evil Tortilla Press", was made with special modifications because we wanted to use it specifically for printmaking.

¿Pueden hablarnos de su Evil Tortilla Press? ¿De dónde surgió esa idea y por qué les gusta usar este tipo de prensa?

La prensa tortillera es una máquina que se utiliza para hacer tortillas y está presente en casi todas las cocinas mexicanas (al menos en las cocinas de las abuelas). La idea de utilizar esta máquina surgió por necesidad: Una prensa de grabado en ese momento era (y sigue siendo) cara, pesada y espaciosa. También sabíamos que otros grabadores solían usar esta máquina aunque era un poco raro ver a alguien usándola para la producción de su gráfica.

La prensa tortillera nos funcionó a la perfección para hacer grabados en la calle y en casa porque no es una máquina pesada, permite imprimir en varios tipos de papeles y no ocupa mucho espacio. ¡Incluso puedes guardarla debajo de tu cama! Nuestra "Evil Tortilla Press" se fabricó con modificaciones especiales porque queríamos usarla específicamente para grabado.

Did you ever make art in other kinds of media besides printmaking?

Absolutely, during our month residency in SEMO, we experimented with ceramics mixed with printmaking under the guidance of Benji Heu, master ceramist at the University. We also make illustrations, watercolor, painting, embroidery, digital art, we have made stencils on paper and tortillas (yes, edible tortillas).

cat power

Teamwork makes the dream work!

Prints on coffee filter

¿Alguna vez hicieron arte con otros medios además del grabado?

Absolutamente, durante nuestro mes de residencia en SEMO, experimentamos con cerámica mezclada con grabado, con la guía de Benji Heu, maestro ceramista de la Universidad; también realizamos ilustraciones, acuarelas, pintura, bordados, arte digital, hemos hecho estenciles en papel y tortillas (sí, tortillas comestibles).

Can you talk about your imagery, where does your inspiration come from? It seems like it's a mashup of all sorts of different influences...

We like to do cats (of course) but mostly, the inspiration comes from everyday life. Some day we might see a man riding a burro, a person selling fruits at the street corners, or the baker selling bread in his truck with a megaphone. Or we hear the news about our country and others. There are two worlds in our imagery. The one we walk over and the one that preceded our history, and we can just imagine now.

¿Pueden hablarnos sobre sus trabajos, de dónde viene su inspiración? Parece que es una mezcla de todo tipo de influencias ...

Nos gusta hacer gatos (por supuesto) pero sobre todo, la inspiración viene de la vida cotidiana. Algún día tal vez veamos a un hombre montado en un burro, a una persona vendiendo frutas en las esquinas, o al panadero vendiendo pan en su camioneta con un megáfono. O escuchamos noticias sobre nuestro país y otros. Hay dos mundos en nuestras imágenes: En el que caminamos y el que precedió a nuestra historia.

Are you making your own paper too?

No, but could be so awesome to do it! Although, we know is a whole new craft that requires discipline and its own timeframe. Currently we use both, commercial and hand-

made paper; we have our handmade suppliers in Guanajuato (Taller de Expresión Gráfico Artesanal), a beautiful colonial city at 3 hours from our home.

¿También están haciendo su propio papel?

No, ¡pero podría ser increíble hacerlo! Aunque sabemos que es un oficio que requiere disciplina y su propio tiempo de aprendizaje. Actualmente utilizamos tanto papel comercial como artesanal; contamos con nuestros proveedores artesanales en Guanajuato (Taller de Expresión Gráfico Artesanal), una hermosa ciudad colonial a 3 horas de nuestro departamento.

Public outreach and public printmaking events are an important part of your practice. How did that come about? What inspires you to do that? And how has that looked different during the pandemic?

Printmaking is very generous and the ability to do multiples allows us to diversify our language. During public events, street demos and workshops, you can spread your artwork and inform people what printmaking is about, so, it tackles both sides: bringing printmaking to the masses by doing live printing and explaining the process.

As artists, we feel we have a social responsibility; disrupting the monotony of city life, sharing the techniques, talking with the community and trying to catch a future printmaker! Here in Mexico art is a "privilege", we want to make it a NECESSITY.

At the beginning of the pandemic we felt in panic, because the workshops, galleries, fairs and artists talks would (and they did) close, pause, or disappear. Talking with another artist friend who lives in Zacatecas, we came up with the idea of doing a live mashup thru social media together. We called it, "#gatoencerrado", or, "enclosed cat", because we were enclosed in our houses (and we are still...). To make more significant the term, "Collaboration in Covid-19 times"

whoops...

Verbo Poderoso

we made live printing in a split screen, our friend printed from his side and we did the same in our side, sharing tips and tricks during the show, and, at the end, we shipped the results to our friend's home so the collaboration was complete!

We wanted to do that series of live streaming for a short period of time... Right now, we have donè more than 20 (and counting...) with printmakers from several cities, from South America to North America...

La divulgación pública y grabado en público son una parte importante de su práctica. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué les inspira a hacer eso? ¿Y cómo ha sido durante la pandemia?

La gráfica es muy generosa y su capacidad de hacer múltiples nos permite diversificar nuestro discurso. Durante eventos públicos, demostraciones callejeras y talleres, podemos difundir nuestro trabajo e informar a la gente de qué se trata el grabado, por lo que cubrimos dos frentes: Llevar el grabado a la gente mediante la impresión en vivo y la explicación del proceso.

Como artistas, sentimos que tenemos una responsabilidad social; interrumpiendo la monotonía de la vida de la ciudad, compartiendo las técnicas, hablando con la comunidad y

tratando de encontrar a un futuro grabador. Aquí en México el arte es un "privilegio", queremos hacerlo una NECESIDAD.

Al comienzo de la pandemia nos entró el pánico porque los talleres, las galerías, las ferias de arte comenzaron a cancelarse. Hablando con otro amigo artista que vive en Zacatecas, se nos ocurrió la idea de hacer juntos un "mashup" en vivo a través de las redes sociales. Lo llamábamos "#gatoencerrado", porque estábamos encerrados en nuestras casas (y todavía lo estamos...) Para hacer más significativo el término "Colaboración en tiempos de Covid-19", hacemos impresión en vivo en una pantalla dividida. Nuestros amigos imprimen de su lado, nosotros lo mismo en nuestro lado, compartiendo consejos y trucos durante el show y, al final, enviamos los resultados a la casa de nuestro amigo para que la colaboración fuera redonda y hubiera un verdadero intercambio de gráfica.

Queríamos hacer esa serie de transmisiones en vivo por un corto periodo de tiempo ... En este momento, hemos hecho más de 20 (y contando ...) con grabadores de varias ciudades, desde América del Sur hasta América del Norte ...

Your generosity in sharing and collaborating with other printmakers is so inspiring! You seem to really get a lot of joy from printmaking! What are some of your favorite things about printmaking? You put so much heart into your work. What do you get out of it?

The ability of multiply, spread and collaboration, the ability to diversify your voice in different techniques that involves the transference of a single image to multiple media. To meet people involved in printmaking and people who are starting to get into printmaking, the construction of links between artists from South America and North America; and to have places where we can work and share the Tortilla Press Enthusiasm.

¡Su generosidad al compartir y colaborar con otros grabadores es muy inspiradora! ¡Parece que disfrutan mucho de la gráfica! ¿Cuáles son algunas de sus cosas favoritas sobre ella? Ponen mucho corazón en tu trabajo. ¿Qué sacan de eso?

La capacidad de multiplicar, difundir y colaborar, la capacidad de diversificar tu voz en diferentes técnicas que implica la transferencia de una sola imagen a múltiples medios. Conocer personas involucradas en el grabado y personas que se están iniciando en el grabado, la construcción de vínculos entre artistas en el continente; de América del Sur a América del Norte; y tener lugares donde trabajar y compartir el entusiasmo de la prensa tortillera.

Who are some of your favorite artists?

There are a lot! H.R. Giger, Zdzislaw Beksiński, José Clemente Orozco, José Guadalupe Posada, Dr. Seuss... More contemporary: Kill Joy, Linobill, Tom Hück, The Hancock Brothers, Fatherless, Scott Minzy, Kathleep, Anael Tritura, Mano Manca, Instituto Bogotano de Corte and a lot more!

Stickers for days

GATO ENCERRADO

Nervo

Ex Libris

¿Quiénes son algunos de sus artistas favoritos?

3GP: ¡Hay muchos! HR Giger, Zdzislaw Beksiński, José Clemente Orozco, José Guadalupe Posada, Dr. Seuss... Más contemporáneo: Kill Joy, Linobill, Tom Hück, The Hancock Brothers, Fatherless, Scott Minzy, Kathleep, Anael Tritura, Mano Manca, Instituto Bogotano de Corte ¡y mucho más!

Other than visual arts, what other interests do you have? Music? Movies?

We love to hear punk, metal, death, electro, podcasts and news while we are making our prints! Film makers; David Lynch, Pedro Almodóvar, John Waters, Alejandro Jodorowsky, Luis Buñuel, John Carpenter... Some cartoonists like Rius, Naranjo... Books and comics: Anne Rice, Creepy, Totem, El Víbora, Conan the Barbarian, Sailor Moon, Rick & Morty, TPB... We are addicted to tv series!

Aparte de las artes visuales, ¿qué otros intereses tienen? ¿Música? ¿Películas?

¡Nos encanta escuchar punk, metal, death, electro, algunos podcasts y noticias mientras hacemos nuestras impresiones! Cineastas; David Lynch, Pedro Almodóvar, John Waters, Alejandro Jodorowsky, Luis Buñuel, John Carpenter... Algunos moneros como Rius, Naranjo... Libros y cómics: Anne Rice, Creepy, Totem, El Víbora, Conan el Bárbaro, Sailor Moon, Rick & Morty, TPB... ¡Somos adictos a las series de televisión!

Anything else you want to add or tell us about? Everyone should follow Tres Gatos Press on Instagram @tresgatospress! You have the #gatoencerrado shows. What else?

We want to thank to The Hand Magazine for creating a strong community, thank you for believing in our work and the power of the Tortilla Press and its printmaking democracy statement.

Don't stop printing, think outside the box and use what you have in HAND.

THM: ¿Algo más que quieran agregar o contarnos? ¿Todos deberían seguir a Tres Gatos Press en Instagram @tresgatospress! Tienen los en vivos de #gatoencerrado. ¿Qué más?

3GP: Queremos agradecer a The Hand Magazine por crear una comunidad fuerte y gigante, gracias por creer en nuestro trabajo y el poder de la prensa tortillera y su lucha por la democratización del grabado. No dejen de imprimir, piensen fuera de la caja y usen lo que tienen a mano.

Ex Libris

Catanista

Pingo

Vida