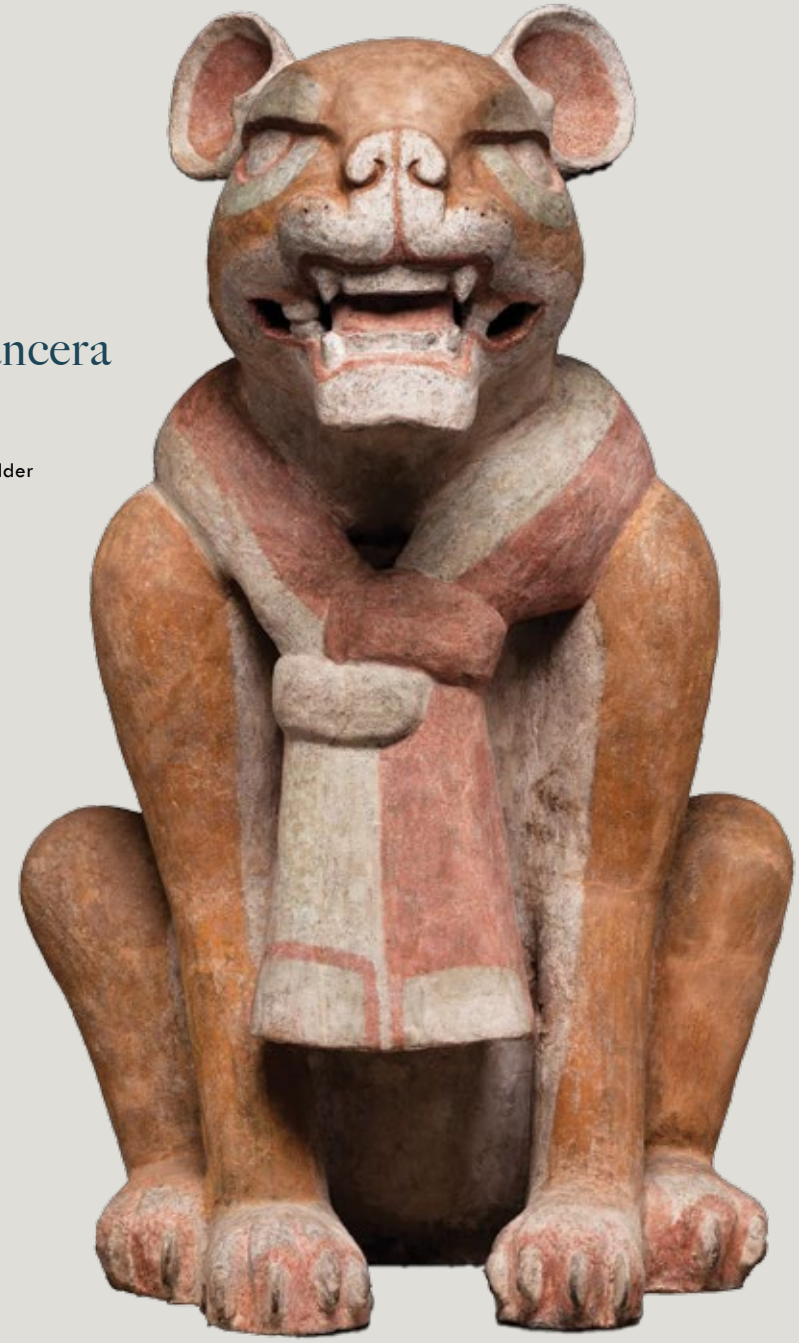
AVENUE®

San Miguel



Museo Nacional de Antropología
In Pursuit of Excellence

Marquesa de Mancera
Sollano 28

Museo Jumex
Discipline of the Dance: Alexander Calder

Dos Casas
Boutique Hotel & SPA

Ronald Mallory
Portrait of the Artist

De Buena Fuente...
By The Way...

FREE • GRATIS
MAYO • JUNIO 2015

Cover Photo: Escultura de Jaguar, Protoclásico Monte Albán Siglo II
Courtesy: INAH - CONACULTA

DIRECTORIO

Philip Alvaré
EDITOR / DISEÑO EDITORIAL

Luis Esteban Márquez
FOTOGRAFÍA Y DISEÑO

Susana Chauvet
COORDINACIÓN GENERAL Y VENTAS

Pilar Garduño Alviso
ASISTENTE EN COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN

Santiago Melendez
DISEÑO DE PUBLICIDAD

Jessica García
TRADUCCIÓN

Felipe Nieto
EJECUTIVO DE VENTAS

Rosario Carreón
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Celso E. Paz
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y COBRANZA

Antonio López
DISTRIBUCIÓN

Edgar Deanda
SOPORTE TÉCNICO

Ulises Huerta Ortiz
EDITOR GENERAL / PUBLISHER

Tels. (415) 152 7072
info@nikimedia.mx
Ancha de San Antonio 20, Local 5
San Miguel de Allende, Gto. México

Año 1 Número 3

NIKIMEDIA.

INDEX - ÍNDICE

6 **In Pursuit of Excellence**
Museo Nacional de Antropología

18 **Marquesa de Mancera**
Style

31 **Museo JUMEX**
Art & Culture

40 **Hedonia Design**
Art & Culture

44 **Ronald Mallory**
Portrait of the Artist

52 **Dos Casas**
About Town

62 **By the way**
De buena fuente...

68 **La Huerta**
Louis Franke Nursery

70 **Piedras San Miguel**

Revista elaborada por Niki Media. Editor responsable: Niki Media. Número de certificado de reserva en trámite. Número de certificado de licitud de título en trámite. Número de certificado de licitud de contenido en trámite. Distribución nacional e internacional: responsabilidad de Niki Media. Queda estrictamente prohibida la reproduccón parcial o total del contenido de ésta publicación por cualquier sistema o medio físico, electrónico o cualquier otro, sin el consentimiento escrito de la empresa. El material publicitario se acepta con criterio ético pero los editores declinan cualquier responsabilidad respecto de la veracidad y legitimidad de los mensajes.

Facebook: Avenue San Miguel

EDITORIAL

IN PURSUIT OF EXCELLENCE

EN BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA

We arrived at the theme for this issue of AVENUE (III) in a round about way. Initially, we explored ideas about craftsmanship, things well made, integrity of practice, high standards– something or someone a cut above the rest. Then, suddenly, we realized we were In Pursuit Of Excellence.

Simply put, excellence is exceptionally good talent or quality that surpasses ordinary standards, something increasingly difficult to encounter in a world of mass production and bottom line values. Excellence entails courage, bucks the status quo.

When we learned the **National Museum Of Anthropology** celebrated their 50th anniversary, we developed a story around it. The jaguar on the cover– the museum, and collection embody the notion of excellence. So too, the **Jumex Museum** and Foundation for their excellence in dedication to Contemporary Art reflected in the current exhibition of work by visionary modernist sculptor Alexander Calder.

The **Marquesa de Mancera** and her collection of custom painted furniture, objects, and antiques–the best of their kind– exemplify excellence in the art of decorative painting. Internationally renowned kinetic artist, Ronald Mallory, whose work was featured at the new **Whitney Museum** opening in, NYC profiled in our Portrait of the Artist, personifies excellence.

And we think you'll agree, **Dos Casas Boutique Hotel And Spa,** and the remarkable restaurant Àperi by chef Matteo Salas are excellent. And a new section titled, By The Way, pursues excellence in the form of adventure offering less then obvious things to do in and around San Miguel. We visited **Piedras** in Atascadero and the magical *pueblito*, **La Huerta** where there's a nursery specializing in native species and the second largest tree in Mexico. And the list goes on....

We'd like to think AVENUE is dedicated to a standard of excellence and that that's reflected in these pages through content, photography, quality of writing, design, courage and integrity to create something beyond the status quo.

Onward!

Llegamos al tema de la edición AVENUE (III) de manera indirecta. Inicialmente, estábamos explorando ideas acerca de la destreza artesanal, objetos bien hechos, integridad de práctica, altos estándares, algo o alguien que sobresalga del resto.

Sencillamente, la excelencia es excepcionalmete un talento o cualidad que sobrepasa los estándares ordinarios, algo cada vez más difícil de encontrar en un mundo de producción masiva y de bajos valores. Excelencia implica coraje y supera el status quo.

Cuando nos enteramos que **El Museo Nacional de Antropología** celebraba su 50º aniversario, desarrollamos una historia. El jaguar en la portada, el museo, y la colección encarna la noción de excelencia. Como lo hace el **Museo Jumex** y su Fundación, por su excelencia en la dedicación al Arte Contemporáneo reflejada en la actual exposición del visionario escultor modernista Alexander Calder.

La **Marquesa de Mancera** y su colección de muebles pintados a tu gusto, objetos y antigüedades, los mejores de su tipo, ejemplifican la excelencia en el arte de pintura decorativa. El internacionalmente reconocido artista cinético, Ronald Mallory, cuyo trabajo ha sido presentado en la inauguración del nuevo **Museo Whitney** en NY, es presentado en el Portrait of the artist, personificando la excelencia.

Y creemos que estarás de acuerdo, que **Dos Casas Hotel And Spa,** y el notable resutaurante Àperi por el chef Matteo Salas son excelentes. Y una nueva sección titulada, De Buena Fuente… persigue la excelencia en forma aventurera, ofreciendo cosas menos obvias para hacer en y alrededor de San Miguel. Visitamos **Piedras** en El Atascadero y el mágico *pueblito*, **La Huerta** donde hay un vivero especializado en especies nativas y ahí se encuentra el segundo árbol más grande de México. Y la lista continúa…

Nos encanta la idea que AVENUE está dedicada a un estándar de excelencia y eso se ve reflejado en estas páginas a través de contenido, fotografía, calidad de escritura, diseño, coraje e integridad para crear algo que va mas allá del status quo.

¡Adelante!

Philip Alvaré
Editor

In Pursuit of Excellence

Museo Nacional de Antropología

Escultura Jaguar Monte Albán Siglo II
Cortesía: INAH, CONACULTA

The theme of this issue of AVENUE is Excellence– the quality of being outstanding or extremely good-- so when we learned the National Museum Of Anthropology (MNA) in Mexico City celebrated its 50th anniversary, we knew exactly what to feature in our cover story.

El tema de esta edición de AVENUE es Excelencia—la calidad de ser sobresaliente o extremadamente bueno—así que cuando supimos que el Museo Nacional de Antropología (MNA) en la Ciudad de México celebró su cincuenta aniversario, sabíamos exactamente lo que teníamos que presentar como nuestro tema de portada.

Piedra del Sol, Cultura Mexica 1250 -1519 d.C.
Cortesía: INAH CONACULTA

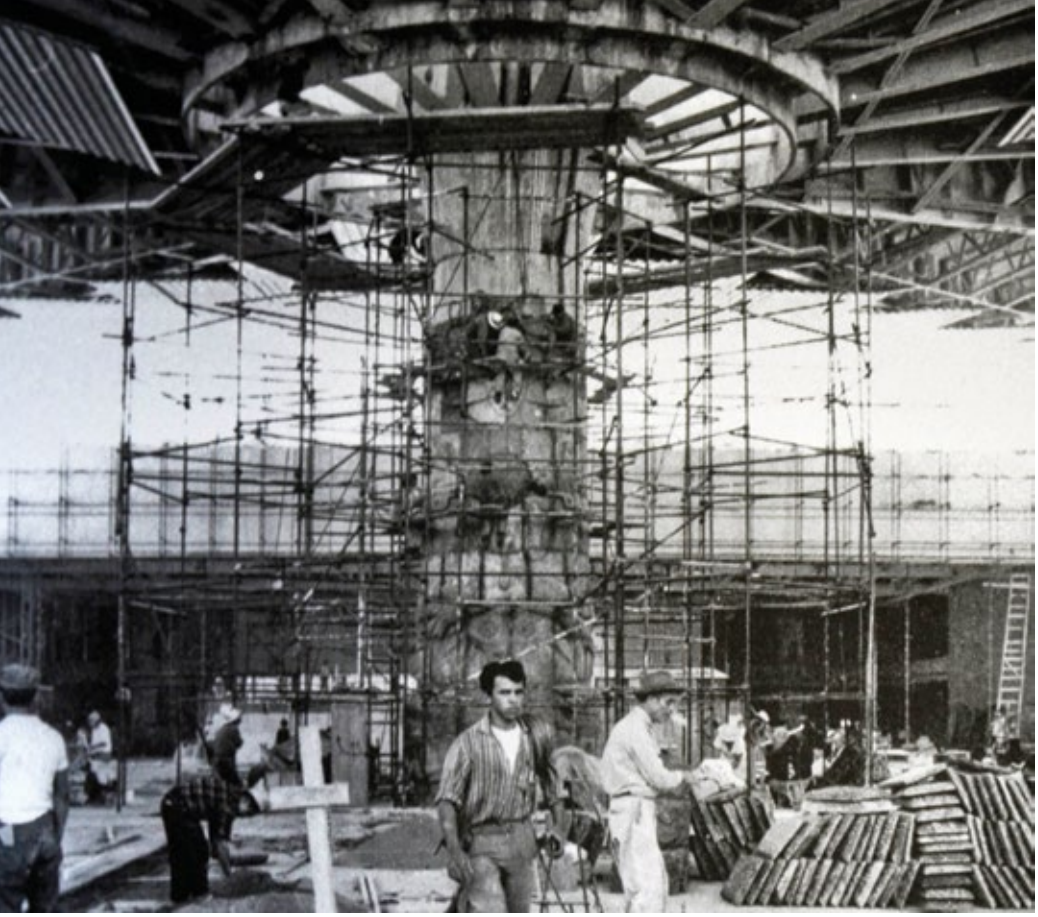
The Museum's inauguration half a century ago marked the inception of what is internationally recognized as one of the finest museums on earth. To celebrate the significant milestone, extensive restorations were made throughout the museum, including conservation of Image Of Mexico, the colossal and iconic "umbrella" fountain in the main courtyard. Various murals, over 160 monolithic sculptures, such as the monumental Sun Stone, and others pieces too numerous to mention were cleaned, and stabilized for yet another fifty years. Now is the ideal time to visit the museum in all its rejuvenated splendor.

From the beginning, the MNA epitomized the idea of excellence in every sense of the word. The staggering collection– tens of thousands of objects (artifacts) and works of art of extraordinary craftsmanship and genius from a vast array of indigenous peoples and ethnicities-- spans millennia. A symbol of Mexican identity and culture, The Museum Of Anthropology safeguards the Mexican indigenous heritage from its ancient origins to the present.

La inauguración del museo hace medio siglo señala la incepción de lo que se reconoce internacionalmente como uno de los museos más finos de la tierra. Para celebrar este hito significativo, se han hecho restauraciones extensas a través del museo, incluyendo la conservación de Imagen de México, la colosal e icónica fuente "paraguas" en el patio principal. Varios murales, más de 160 esculturas monolíticas, como la monumental Piedra del Sol y otras obras demasiado numerosas para mencionar fueron limpiadas y estabilizadas por otros cincuenta años. Ahora es el momento ideal para visitar el museo en todo su esplendor rejuvenecido.

Desde el principio, el MNA personificó la idea de excelencia en cada sentido de la palabra. La asombrosa colección—diez mil objetos (artefactos) y obras de arte de artesanía extraordinaria y la genialidad de una amplia gama de indígenas y de varias etnias—abarca milenios. Un símbolo de la identidad y la cultura Mexicana, el Museo de Antropología salvaguarda el patrimonio del México indígena, desde sus orígenes antiguos hasta el presente.

"Dualidad" Rufino Tamayo (1964) Cortesía: INAH, CONACULTA



El Paraguas (Foto histórica S/F) Cortesía: INAH, CONACULTA

But the museum is much more than a repository of material culture. It realizes an idea about a new Mexico developed by a dynamic team of visionaries who defined not only the concept of the museum but also the comprehensive structure of the National Institute of Anthropology and History (INAH). It was an unprecedented achievement: the successful synthesis of academic and aesthetic disciplines that include anthropology, archeology, architecture, ethnology, fine arts, history and museography.

Since the late 18th century, efforts had been made to consolidate various works of art and records from pre-Hispanic, indigenous Mexican cultures and present them as a comprehensive collection. A daunting task that for years seemed insurmountable. The old anthropology museum located in the Casa de Moneda could not meet modern standards for the protection, research and dissemination of vast archeological and ethnographic collections. So the new museum was designed to do that, as well as house and preserve native heritage and host new approaches to the recovery of the indigenous world, past and present. It was nothing short of revolutionary.

Sin embargo, el museo es mucho más que un repositorio de cultura materialista. Realiza una idea sobre un nuevo México desarrollado por un equipo dinámico de visionarios que definieron no solamente el concepto del museo, sino también la estructura comprensiva del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Fue un logro sin precedentes: la síntesis exitosa de disciplinas que incluyen antropología, arqueología, arquitectura, etnología, artes finas, historia y museografía.

Desde el antiguo siglo XVIII, se han esforzado a consolidar varias obras de arte y los registros de las culturas prehispánicas e indígenas, presentándolos como colección comprensiva. Una tarea desalentadora que por años parecía insuperable. El viejo museo de antropología ubicado en la Casa de Moneda no pudo satisfacer los estándares modernos para la protección, investigación y diseminación de vastas colecciones arqueológicas y etnográficas. Así que el nuevo museo fue diseñado para lograr todo eso, y además guardar y conservar el patrimonio nativo y albergar nuevas estrategias para la recuperación del mundo indígena, del pasado y presente. Simplemente fue revolucionario.

An enriched method for recording, storing and handling Mexican cultural heritage from an institutional level was devised through objective scientific methods. And popular education about the indigenous world (knowledge that for decades was reserved for the intellectual elite) was made accessible to the entire population.

The building project was led by acclaimed architect Pedro Ramirez Vazquez, who designed the facility built on an area of over 70,000 square meters nestled in the heart of Chapultapec Park. The scheme echoes the ancient designs of indigenous people with its principal, central courtyard based upon the classical Mayan architectural design of the Nunnery Courtyard at Uxmal. The large open space gives a free and fluid sense of movement. And the upper floor is decorated with lattice in the form of a stylized geometric snake, designed by Manuel Felguerez, that recalls its Mayan predecessor.

Un método enriquecido para grabar, guardar y manejar el patrimonio de la cultura mexicana de nivel institucional fue ideado a través de métodos científicos. Y la educación popular respecto al mundo indígena (conocimiento que por décadas fue reservado para el élite intelectual) se hizo accesible a la población entera.

El proyecto de construcción fue encabezado por el aclamado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó la instalación construida sobre una superficie de más de 700.000 metros cuadrados, situada en el corazón del Bosque de Chapultepec. El esquema refleja los diseños antiguos de la gente indígena con su patio principal, basado en el diseño arquitectónico maya clásico del Cuadrángulo de las Monjas en Uxmal. El espacio grande y abierto provoca un sentido de movimiento, libre y fluido. Y el segundo piso está adornado de enrejado en la forma de una culebra estilizada geométricamente, diseñada por el gran artista Manuel Felguerez, lo cual evoca su predecesor maya.

Vasija (Calabaza de 3 Piernas) Preclásico tardío - Clásico Temprano
Cortesía: INAH, CONACULTA

Acróbata, Preclásico Medio
Cortesía: INAH, CONACULTA

Ramirez Vazquez's brilliant vision successfully integrates ancient aesthetic principals from Mexico's past, including the use of traditional materials, with a dynamic, contemporary approach that embraces the natural environment. In addition, the design program was developed to integrate works of art from numerous Mexican sculptors and painters, including Rufino Tamayo, whose commanding mural, Duality depicts the archetypal images of a serpent (Quetzalcoatl) and a jaguar (Balam), symbolic of the eternal struggle between night and day. Not surprisingly, Pedro Ramirez Vazquez was awarded the gold medal at the 1964 International Architectural Biennale.

La brillante visión de Ramírez Vázquez exitosamente integra los principios antiguos de la estética del pasado mexicano, incluyendo el uso de materiales tradicionales, con una estrategia dinámica y contemporánea que acoge el ambiente natural. Además, el programa de diseño fue desarrollado para integrar las obras de arte de numerosos escultores y pintores mexicanos, incluyendo Rufino Tamayo, cuyo mural imponente, Dualidad, representa las imágenes arquetípicas de un serpiente (Quetzalcoatl) y un jaguar (Balam), que simbolizan la lucha eterna entre la noche y el día. No es sorprendente que Pedro Ramírez Vázquez fue premiado con la medalla de oro en el Bienal Internacional de Arquitectura del 1964.

Museo Nacional de Antropología e Historia
Cortesía: INAH, CONACULTA

The enormous, open exterior courtyard space is a single rectangle split into two principal areas, with the "umbrella" at one end, and a pond with a bronze spiral sculpture, El Sol del Viento by Iker Larrauri at the other. The plan allows free circulation throughout the 30,000 square meters of exhibition space and various galleries, including anthropological and ethnographic rooms as well as masterfully-curated archeological collections that are wonderfully informative. Depending upon time and predilection, a visitor may choose an edifying course beginning at the ethnographic rooms or roam at will through Olmec, Zapotec, Maya, Mexica and countless other collections to one's heart's content. The well designed, state of the art website gives a 21ST century comprehensive overview of MNA, an excellent way to begin your tour.

If you're interested in Mexico and Mexican culture a visit to the National Museum Of Anthropology is a must.

El enorme y libre patio exterior es un solo rectángulo, partido en dos áreas principales: el "paraguas" en un lado, y al otro, un estanque con una escultura de bronce en forma de espiral, El Sol de Viento, por Iker Larrauri. El esquema permite una circulación libre a través de los 30.000 metros cuadrados del espacio de la exhibición y varias galerías, incluyendo cuartos antropológicos, etnógrafos y colecciones arqueológicas, magistralmente comisariadas, que son maravillosamente informativas. Según la hora del día y la predilección, un visitante puede elegir un curso edificante empezando en los cuartos etnográficos o recorrer el museo como guste. El excelente sitio web ofrece un comprensivo panorama del MNA, una excelente manera de comenzar el recorrido.

Si te interesa México y la cultura mexicana, una visita al Museo Nacional de Antropología es una necesidad.

- Alvaré

El Sol del Viento (Iker Larrauri) Cortesía: INAH, CONACULTA Foto: Héctor Montaño

Marina Fernández de Córdova

Marina Fernández de Córdova

MARQUESA DE MANCERA

Marquesa de Mancera

Marina Fernandez de Córdova has the gracious bearing of someone at home anywhere in the world. And it comes as no surprise that the Marquesa de Mancera's internationally renowned Manilva Collection of custom painted furniture, and fine antiques, reflect a relaxed yet refined elegance and definitive sense of place. Under her discerning eye, the stately 18th century colonial residence at Sollano 28 projects a decorative sensibility you might encounter in a fine old house in Southern Spain, Province, or along the Amalfi Coast where an inherited aesthetic refined over generations is evident.

Marina Fernández de Córdova se presenta con gracia y seguridad, como alguien que se siente en casa en cualquier parte del mundo. La colección Manilva de la Marquesa de Mancera está compuesta de muebles pintados a mano, hechos a medida y combinada con antigüedades. Refleja una elegancia relajada y a la vez refinada. Con su buen gusto de fama internacional, Marina llega a San Miguel de Allende a un palacete colonial majestuoso del siglo 18 ubicado en el centro histórico en la calle Sollano 28. Aquí se ve reflejada una sensibilidad estética que podrías encontrar en una casa antigua señorial en el Sur de España, en la Provenza francesa o la Costa de Amalfi donde es evidente una estética heredada y cultivada a lo largo de generaciones.

The elegant and seemingly effortless synthesis of painted country furniture, fine antiques and objet d'art convey an "international and timeless" sense of style Marina de Córdova describes as, "not a fashion, but something that has always been done..." It is the art of living well.

Exquisitely painted chairs, cupboards, bookshelves, mirrors, chests of drawers and other pieces with foliate scrolls, floral flourishes and stylized devices are best examples of the art of decorative painting. Pieces can be ordered in any style and color to accommodate different design schemes. The palette "evokes the colors of the Mediterranean– of orange groves, fragrances and the extraordinary light of that region," she explained.

When asked to further elaborate upon her approach, the Marquesa asserted, "decoration is the ability to create an atmosphere and successfully combine different elements, periods and styles..." And to some extent that statement charts the constellation of pieces presented, cultural influences and the trajectory of the Marquesa de Mancera's successful career as a designer.

La síntesis elegante y aparentemente natural de muebles pintados al estilo campirano, antigüedades seleccionadas y objet d'art transmiten un sentido "internacional y atemporal" de estilo que Marina Fernández de Córdova describe como algo que "no es moda, sino algo que siempre ha existido..." Es el arte de vivir bien.

Las sillas, armarios, libreros, espejos, cómodas, y otras piezas con zarcillos/roleos foliados y recursos/dispositivos estilizados, todos pintados exquisitamente, son los mejores ejemplos del arte de la pintura decorativa. Las piezas se pueden pedir en cualquier estilo y color para acomodar varios esquemas de diseño. La paleta de colores "evoca los colores del Mediteraneo- de arboledas de naranjos, fragancias y la luz extraordinaria de la región," explicó.

Cuando se le preguntó si podía elaborar sobre su estrategia artística, la Marquesa afirmó, "decorar es la habilidad de crear un ambiente y combinar exitosamente los elementos, periodos y estilos diferentes..." Hasta cierto punto ese comentario describe la constelación de piezas expuestas, las influencias culturales y la trayectoria de la carera exitosa de la Marquesa de Mancera como diseñadora.

Marquesa de Mancera, San Miguel de Allende

Marquesa de Mancera, México D.F.

"I had an antiques shop in Madrid for 8 years, then decided to move to Southern Spain, to Andalusia, to the town of Manilva, near Marbella and Malaga on the Mediterranean Coast where the Collection was born." The acquisition of an old mill building, and a passion for vernacular or country furniture from that region, sent her on ever widening forays to markets in search of delightfully decorative, painted country versions of European furniture from the late 18th century.

Tuve una tienda de antigüedades por 8 años en Madrid, y luego decidí mudarme al sur de España, a Andalucía, Provincia de Malaga, en la costa Mediterránea de donde nació la Colección." La adquisición de un viejo molino, junto con una pasión por muebles estilo campirano de aquella región, la impulsaron a viajar buscando en innumerables mercados muebles europeos de finales del siglo XVIII, versiones de pintura deliciosamente decorados.

In time, she cast the net further, sourcing pieces farther afield; headboards from the East Coast of Spain, furniture from Mallorca, Northern Catalonia and other parts of Europe. Though eventually – the bane of every antiquaire– the sources dried up. But she'd amassed a collection of prototypes selected with her keen eye for elegant proportion, integrity of form and fine craftsmanship, and with the addition of her considerable artistic talent, set about creating pieces in the spirit of the originals. "I began manufacturing furniture and training girls from the village in the art of decorative painting." Soon luminaries and notables from fine old European families as well as press from publications like Vanity Fair flocked to her door. All of the changes and circumstances had been fortuitous, led to recognition and success.

Con el paso del tiempo amplió su búsqueda, consiguiendo piezas de lugares más alejados: cabeceras de la costa este de España y muebles de Mallorca, Cataluña del norte y otras partes de Europa. Sin embargo, eventualmente los fondos se agotaron, como es la perdición de todos los anticuarios. Pero había acumulado una colección de los prototipos seleccionados con su ojo refinado, para la proporción elegante, la integridad de la forma y refinada artesanía. Con su talento artístico además, empezó a crear piezas con el mismo espíritu de los originales. "Empecé a fabricar los muebles y a entrenar las muchachas del pueblo en el arte de la pintura decorativa." Pronto, las luminarias y gente notable de las viejas familias europeas y finas, tanto como la prensa de publicaciones como Vanity Fair, corrieron a buscarla. Todos los cambios y circunstancias habían sido fortuitos y son lo que la llevaron a su reconocimiento y éxito.

Marquesa de Mancera, Comedor Manilva.

Marquesa de Mancera, Silla.

The Marquesa was seated at her desk, a cream painted escritoire (the French Country version of the Louis XV style), in the corner of one of the gallery rooms at Sollano 28. And while we were speaking, the phone rang, and at the same time, a couple entered to inquire about a pair of mirror-backed, laurel-wreath form, double-arm, sconces. "We've been very busy," she said. My eye wandered to a wall filled with an extraordinary collection of 16th and 17th century ecclesiastic paintings, and though I never posed the question "How did you happen to come to San Miguel de Allende, Mexico?" it was as though the Marquesa had read my mind.

A variety of circumstances including a collaboration with uber-antiquaire Rodrigo Rivera Lake, whom many regard as the foremost antiques dealer in Mexico City, indicated the timing was right." It was a bold decision to move to Mexico. Interestingly enough, Marina Fernandez de Córdova is not the first Marquesa de Mancera to thrive here. Apparently a forbearer, the 2nd Marchioness of Mancera, Leonor de Carreto, wife of the Viceroy to Mexico, and confidant of the brilliant poetess Sor Juana Inez de la Cruz, flourished here as well. Call it fate.

La Marquesa estaba sentada en su escritorio, un escritoire (de la versión campirana de Francia, del estilo Louis XV) color crema, en el rincón de una sala de la galería de Sollano 28. Mientras hablábamos, sonó el teléfono. Al mismo tiempo, una pareja entró a inquirir acerca de un par de candelabros con fondo de espejo, marco de corona de laureles, y dobles brazos. "Hemos estado muy ocupados," ella dijo. Mi mirada se encuentra en una pared llena de una colección extraordinaria de los siglos XVI y XVII, pinturas eclesiásticas. Nunca le pregunté "¿Y cómo es que llegaste a San Miguel de Allende, México?" pero es como si la Marquesa me leyera la mente.

Una variedad de circunstancias, incluyendo una colaboración con el ultra-antiquaire Rodrigo Rivera Lake, quien muchos consideran el distribuidor líder de la Ciudad de México, indicó que el momento fue ideal." Mudarse a México fue una decisión valiente. Curiosamente, Marina Fernández de Córdova no es la primera Marquesa de Mancera en prosperar aquí. Aparentemente uno de sus antepasados, la segunda Marchioness de Mancera Leonor de Carreto, la esposa del virrey de México y confidente de la brillante poeta, Sor Juana Inez de la Cruz, también floreció aquí. Digámoslo el destino.

The ability to create and manufacture pieces of the highest quality and craftsmanship, something that has become prohibitively expensive to do elsewhere in the world was another deciding factor. "Here, in Mexico everything is made by hand by local craftsmen with a level of craftsmanship and carving that's nearly impossible to duplicate anywhere else on the planet... and artisans that are wonderful to work with." Indeed, all the pieces are manufactured by local master artisans.

In addition to the San Miguel galleries, the Marquesa de Mancera, and Manilva collection are showcased along with Tao Studio, B + A Sioban O'Donohue (niece of Juan O'Gorman), Marilo Carral and Camino Silvestre in a gracious old townhouse in Colonia La Roma, Mexico City.

La habilidad de crear y manufacturar unas piezas de la más alta calidad y artesanía, algo que se ha convertido en un oficio prohibitivamente caro en otras partes del mundo, también fue un factor decisivo. "Aquí en México, todo está hecho a mano por los artesanos, a un nivel de artesanía y talla que casi imposiblemente se puede duplicar en cualquier otra parte del mundo... y además artesanos con quienes es un placer trabajar." En efecto, todas las piezas se fabrican por maestros artesanos locales.

Las colecciones de Marquesa de Mancera y Manilva se exponen tanto en las galerías de San Miguel de Allende como en una elegante residencia en la Colonia Roma de la Ciudad de México, juntas con las de Tao Studio, B + A Sioban O'Donohue (la sobrina de Juan O'Gorman), Marilo Carral y Camino Silvestre.

- Alvaré

MARQUESA DE MANCERA

Sollano 28, Centro
San Miguel de Allende, Gto.
(415) 154 9790

Tabasco 195 - Col. Roma
Ciudad de México - D.F.
(55) 5208 3374

www.marquesademancera.net

MUSEO JUMEX

CALDER

DERECHOS DE LA DANZA

The exhibition, Calder: Discipline of the Dance, opened at the Jumex Museum March 22nd and runs to June 28th. Widely regarded as one of the most influential sculptors of our time, Alexander Calder (1989-1976) had a clear artistic vision: "Just as one can compose colors or shapes, one can also compose motion." He would go on to reinterpret space through motion, suggesting mass and volume with just a few lines of wire.

La exhibición, Calder: "Derechos de la Danza", se inauguró en el Museo Jumex el 22 de marzo y se presenta hasta el 28 de junio. Ampliamente considerado como uno de los escultores más influyentes de nuestra época, Alexander Calder (1989-1976) tenía una clara visión artística: "Tanto como uno puede componer colores o figuras, uno también puede componer el movimiento." Después reinterpretaría el espacio a través del movimento, lo sugiriendo masa y volumen con solamente unas lineas de alambre.

Left: Two Dots and Eleven (1958) Alexander Calder

Wall Constellation with Row of Objects (1943) Alexander Calder

Shortly arriving in Paris in 1926, Calder developed his ingenious sculptural process, and was quickly embraced by the Montparnasse circle of avant-garde artists, composers, and architects. After that impressive start, he created the suspended kinetic sculptures for which he is well known called "mobiles" (a term coined by Marcel Duchamp in 1931 to describe pieces embodying "movement" and "motive"), which seem to defy gravity and respond to gentle air currents, light, moisture, and human interaction. He also made stationary abstract sculptures that French artist, Jean Arp, termed "stabiles. In addition, he constructed massive sculptures with bolted steel plates for outdoor spaces that can be seen in major cities throughout the world. Prior to the Olympic Games in Mexico City in 1968, he was commissioned to create the monumental sculpture, El Sol Rojo (The Red Sun) that to this day stands at the entry to Azteca Stadium.

In his long and illustrious career, Calder was internationally acclaimed. Representing the United States at the Venice Biennale, he won first prize for sculpture. In his lifetime, he was the subject of major retrospectives at numerous museums, including the Guggenheim Museum, New York, the Musée National d'Art Moderne, Paris, and the Whitney Museum of American Art, New York. Today, his work can be seen in major museums and foundations.

Poco después de llegar a Paris en 1926, Calder desarrolló su ingenioso proceso escultural, por lo que rápidamente fue acogido por el círculo Montparnasse de artistas, compositores y arquitectos vanguardistas. Después de un comienzo impresionante, creó las esculturas cinéticas suspendidas por las cuales es reconocido, llamadas "móviles" (un término acuñado por Marcel Duchamp en 1931 para describir las piezas que encarnan "el movimiento" y "el motivo."), las cuales parecen desafiar la gravedad y responden a las gentiles corrientes de aire, a la luz, la humedad y la interacción humana. También hizo esculturas abstractas y estacionarias que el artista francés, Jean Arp, llama "stabiles." Además, construyó esculturas enormes con placas de acero artonilladas para espacios al aire libre, que se pueden ver en las principales ciudades alrededor del mundo. Antes de los juegos olímpicos en la Ciudad de México en 1968, fue el encargado de crear la escultura monumental, El Sol Rojo, que hoy en día se ubica en la entrada del Estadio Azteca.

En su larga e ilustre carrera, Calder fue aclamado internacionalmente. Representando a Estados Unidos en el Bienal de Venecia, ganó el primer lugar de escultura. En su vida, fue el sujeto de retrospectivas importantes en numerosos museos, incluyendo el Museo Guggenheim, Nueva York, el Musée National d'Art Moderne, París, y el Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York. Hoy, su obra se puede ver en los principales museos y fundaciones.

In his day, Calder was considered cutting edge, and so is a befitting subject for an exhibition at the Jumex Foundation. Fundacion Jumex Arte Contemporaneo (FJAC) is at the forefront of the international contemporary art scene. Colección Jumex, Museo Jumex, Galería Jumex Ecatepec (an experimental space) and Editorial Jumex (publications) reflect the Foundation's mission to promote the production, knowledge, and discussion of contemporary art and to encourage innovative ways to advance art and culture.

In simplest terms, Contemporary Art is art that is made "now" and includes work created in the second half of the 20th century as well as pieces being produced in the 21st. The innovative use of materials and the artist's message are of critical importance. It is "new" art in continuation of Modern, Abstract, Minimalist, and Conceptual styles, and at the vanguard of international artistic creation, as opposed to art that imitates past styles such as Impressionism or realistic, figurative sculpture.

En su tiempo, Calder fue considerado innovador, así que es un sujeto digno para una exhibición en la Fundación Jumex. Fundación Jumex Arte Contemporáneo (FJAC) está a la vanguardia de la escena de arte contemporáneo internacional. Colección Jumex, Museo Jumex, Galería Jumex Ecatepec (un espacio experimental) y Editorial Jumex (publicaciones) reflejan la misión de la fundación para promover la producción, conocimiento, y discusión del arte contemporáneo y a fomentar formas innovadoras para promover el arte y la cultura.

En términos más simples , Arte Contemporáneo es el arte que se hace "ahora" e incluye el trabajo creado en la segunda mitad del siglo 20, así como piezas que se producen en el siglo 21. El uso innovador de materiales y el mensaje del artista son de importancia crítica. Es "nuevo" arte en la continuación de lo moderno, abstracto, minimalista, y estilos conceptuales, y en la vanguardia de la creación artística internacional, en contraposición con el arte que imita los estilos del pasado, como el impresionismo o la escultura realista.

Untitled (1939) Alexander Calder

Un effet du japonais (1941) Alexander Calder

The recent appointment of Julieta González as Chief Curator and Interim Director of Museo Jumex confirms the Foundation's mission. Formerly Senior Curator at the Museo Rufino Tamayo, Mexico City and Associate Curator of Latin American Art at Tate Modern, London, Ms. González is also Curator of Modern and Contemporary Art at the Museu de Arte de Sao Paulo.

The Calder exhibit is curated by Alexander S.C. Rower, grandson of Alexander Calder and President of the Calder Foundation, who has curated exhibitions at major museums worldwide. The exhibition begins in Gallery 3 of the Museo Jumex where an array of wire sculptures welcome visitors. The centerpiece is Aztec Josephine Baker (1930), an almost life-size representation of the famous performer and darling of Parisian cabarets.

El reciente nombramiento de Julieta González como Curador en Jefe y Director Interino del Museo Jumex confirma la misión de la Fundación. Anteriormente Curadora en Jefe del Museo Rufino Tamayo, Ciudad de México y Curadora Asociada de Arte Latinoamericano en el Tate Modern, Londres, Julieta González también es Curadora Adjunta de arte contemporáneo en el del Museu de Arte de Sao Paulo.

La exibición está curada por Alexander S.C. Rower, nieto de Alexander Calder y presidente da la Fundación Calder, el cual ha curado exposiciones en los principales museos alredor del mundo. La exhibición comieza en la Galería 3 del Museo Jumex, donde una serie de esculturas de alambre dan la bienvenida a los visitantes. La pieza central es Aztec Josephine Baker (1930), una representación casi de tamaño natural de la famosa intérprete y querida de los cabarets parisinos.

Scarlet Digitals (1945) Alexander Calderr

MUSEO JUMEX
Miguel de Cervantes Saavedra 303
Ciudad de México, D.F.
Tel. (55) 5395 2618
www.fundacionjumex.org/site/museojumex

The sculptures progress chronologically and conceptually in a sequence designed by Tatiana Bilbao that evokes the "emotional architecture" of Mathias Goertiz, a close friend of Calder. Like Calder, Goertiz sought to redefine space through motion. In Gallery 2, visitors come into close proximity with large sculptures. Their commanding presence, which conveys an imposing, tangible sense of gravity, is both abstract and fully human.

Visitors to the Calder exhibition can experience firsthand what the renowned art critic, Juan García Ponce, described in 1968: "Calder is a perpetrator of unexpected forms of balance through which sculpture has mastered the discipline of the dance."

Las esculturas progresan de forma cronológica y conceptualmente en una secuencia diseñada por Tatiana Bilbao que evoca la "arquitectura emocional" de Mathias Goertiz, un amigo cercano de Calder. Como Calder, Goertiz buscó redefinir el espacio a través del movimiento. En la Galería 2, los visitantes entran en estrecha proximidad con grandes esculturas. Su presencia dominante, transmite una sensación imponente y tangible de la gravedad, es a la vez abstracto y plenamente humano.

Los visitantes de la exposición Calder pueden experimentar de primera mano lo que el reconocido crítico de arte, Juan García Ponce, describió en 1968: "Calder es un autor de formas inesperadas de equilibrio, a través de la escultura, ha dominado los derechos de la danza".

- Alvaré

HEDONIA GALLERY

Calle Umarán 23 Centro
Tel (415) 154 6661
www.hedoniadesigns.com

La Mano de Dios

Cruz de Goeritz

Hedonia gives new meaning to the concept of wearable art with a creative array of jewelry and ornaments. Bracelets, earrings, necklaces and imaginative accessories like belt buckles and cufflinks inspired by fine works of art, dazzle. Pieces are custom designed in silver and other materials to delight the most sophisticated eye.

A collection based upon the work of celebrated artist and architect Mathias Goertiz exemplifies Hedonia's ingenuity in artistic adornment. The pieces commemorate the 100 year anniversary of his birth in Danzig, Germany, 1915. Goertiz settled in Mexico after sojourns in Spain and North Africa. He was renowned for his Manifesto of Emotional Architecture, neo-primitivism, Mid-Century modernism and collaboration with architectural luminary Luis Barragan.

Hedonia da un nuevo significado al concepto del arte para vestir con un arsenal creativo de joyas y adornos. Pulseras, pendientes, collares y accesorios imaginativos, como hebillas y mancuernas inspiradas en bellas obras de arte, deslumbran. Las piezas son diseñadas a medida en plata y otros materiales para deleitar al ojo más sofisticado.

Una colección basada en la obra del célebre artista y arquitecto Mathias Goertiz ejemplifica el ingenio de Hedonia en adornos artísticos. Las piezas conmemoran el aniversario de 100 años de su nacimiento en Danzig, Alemania, en 1915. Goertiz se estableció en México después de su estancia en España y el Norte de África. Era famoso por su Manifiesto de Arquitectura Emocional, neo-primitivismo, el modernismo de mediados de siglo y la colaboración con la luminaria arquitectónica Luis Barragán.

La Pasión de Mathias Goeritz

El Oro de Mathias Goeritz

Exquisitely crafted, miniature works of art true to the originals echo Goertiz's spiritual ideology and project a cultivated sensibility. A bracelet titled, El Oro De Mathias Goertiz is based upon the Golden Messages series he considered prayers in fine arts. Another, La Pasion De Mathias Goertiz depicts the Stations Of The Cross designed for the church of Santiago Tlatelolco, Mexico City in 1964. A pendant, The Hand Of God and The Cross of Goertiz, faithfully recall sculpture created for the Church of San Lorenzo Deacon and Martyr, Mexico City in the 1950s. Pocos Cocodrilos Locos depicts a poem realized in concrete on the exterior wall of Vips Restaurant, Zona Rosa, Mexico City in 1967, repurposed as a belt buckle.

Innovative, unexpected, these works of wearable art are certain to be noticed.

Obras exquisitas de arte en miniatura, inspiradas en los originales, se hacen eco de la ideología espiritual de Goertiz y proyectan una sensibilidad cultivada. Una pulsera titulada, El Oro De Mathias Goertiz se basa en la serie Mensajes de Oro las cuales él consideraba oraciones en las artes plásticas. Otra, La Pasion De Mathias Goertiz representa las Estaciones de la Cruz diseñados para la iglesia de Santiago Tlatelolco, Ciudad de México en 1964. Un colgante, La Mano De Dios y La Cruz de Goertiz, fielmente llaman a recordar la escultura creada para la Iglesia de San Lorenzo Diácono y Mártir, Ciudad de México en la década de 1950. Pocos Cocodrilos Locos representa un poema realizado en concreto en la pared exterior del Restaurante Vips, Zona Rosa, Ciudad de México en 1967, reutilizados como una hebilla de cinturón.

Innovadoras e inesperadas, estas notables obras de arte están hechas para vestir.

- Alvaré

POCOS COCODRILOS LOCOS (Mathias Goeritz)

Ronald Mallory

ARTIST STATEMENT

I believe art must be creation itself. It must design itself. It must break away from tradition. It has been a natural evolution for me to make the transition from painting as I knew it-- working with the newest discoveries in chemistry, computer imagery and materials that have become so much a part of our age. My work therefore has become Organic in concert with my attempt at "controlling" its innate nature to create a finished work. It is like a seed in the earth; it must evolve. It must change and become a collaboration between nature and man: synchronized, harmonious, beautiful.

Yo creo que el arte debe ser la creación misma. Debe ser el diseño mismo. Debe separarse de la tradición. Cambiar la técnica que usaba ha sido una evolución natural—trabajar con los descubrimientos más nuevos de la química, las imágenes computacionales y los materiales que tanto se han integrado en nuestra época. Por lo tanto, mi trabajo se ha convertido en algo orgánico, en concierto (armonía) con mi intento de "controlar" su naturaleza innata a crear un trabajo completo. Es como una semilla en la tierra; se debe evolucionar. Debe cambiar y convertirse en una colaboración entre la naturaleza y el hombre: sincronizado, armónico, bello.

Right: O Agni, Ronald Mallory

SYNOPSIS

The NY Times characterized the work of Ronald Mallory as "Chemical Realism." An apt description for the kinetic art the wunderkind created, then achieved international fame at the tender age of 22. He invented unprecedented work by floating mercury in an immersion fluid with pigment encased in glass that's set in motion, and changed the idea of art as we saw it. The pieces are determined by natural forces– are constantly in flux– elemental realism and total abstraction at the same time. Each motion unique, new---the genesis of creation itself.

El New York Times define el trabajo de Ronald Mallory como "Realismo químico." El prodigio creó una descripción apta del arte cinético, luego logró fama internacional a la edad de 22 años. Inventó el trabajo sin precedentes, flotando el mercurio en un fluido de inmersión con pigmento recubierto de cristal que se pone en movimiento, y cambió la idea del arte como lo veíamos. Las piezas se determinan por fuerzas naturales— están en el proceso de cambio constantemente—realismo elemental y abstracción total a la vez. Cada movimiento único, nuevo—la génesis de la creación misma.

Nexus, Ronald Mallory

Mallory's Manhattan and Paris is a Who's Who of 20th century artists. Among his colleagues and friend: Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein, Christo, Bertoia, Calder et al. Collectors: Diana Vreeland, Nat King Cole, the Comtesse de La Fayette, and Princess Grace of Monaco– just to mention a few. His work is in the permanent collection of the Museum Of Modern Art NYC, The Whitney Museum, and The San Franciso Museum of Modern Art as well as major private and corporate collections throughout the world.

One of Mallory's mercury pieces was prominently featured at a VIP event to celebrate the opening of the Whitney's new 22,000 square foot museum in Manhattan designed by Renzo Piano. The San Miguel resident is currently preparing a show opening this fall in Paris at RCM Gallery.

El Manhattan y Paris de Mallory fue un Quien es quien de los artistas del siglo XX. Entre sus colegas y amigos: Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein, Christo, Bertoia, Calder et al. Collectors: Diana Vreeland, Nat King Cole, La Condesa de La Fayette y La Princesa Grace de Mónaco— por nombrar algunos. Su trabajo se encuentra dentro de la colección permanente del Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de Nueva York, El Museo Whitney y el Museo de Arte Moderno de San Francisco, además de colecciones mayores privadas y corporativas a través del mundo.

Uno de los mercurios de Mallory fue prominentemente presentado en el evento VIP para celebrar el nuevo Museo Whitney de 22,000 pies cuadrados en Manhattan diseñado por Renzo Piano. El residente de San Miguel se encuentra preparando una exposición en Paris para este otoño en la Galería RCM.

- Alvaré

Sexus, Ronald Mallory

Proust Questionnaire: Condensado

Ronald Mallory

Which qualities do you admire most in a person? accomplishment - beauty	¿Cuales cualidades admiras más en una persona? Logros y belleza
What do you most dislike about yourself? Nothing	¿Qué es lo que no te gusta de ti mismo? Nada
What is your idea of happiness? Health, success	¿Cuál es su idea de la felicidad? Éxito y salud
If you could come back as another person or animal, who or what would that be? James Bond	Si pudiera volver como otra persona o animal, ¿Quién o qué sería? James Bond
Who is your favorite composer? Mozart	¿Quién es tu compositor favorito? Mozart
Who is your favorite artist? Caravaggio	¿Quién es tu artista plastico favorito? Caravaggio
Who is your favorite literary figure? Shakespeare	¿Quién es tu figura literaria favorita? Shakespeare
Which historical character do you most admire? Oscar Wilde	¿Cuál personaje de la historia es el que más admiras? Oscar Wilde
What natural talent would you like to be gifted with? Film director	¿Con qué talento natural te gustaría ser dotado? Director de cine
For which human fault do you have the most tolerance? Being handicapped	¿Por qué debilidad humano tienes la más tolerancia? Inválidos
For which human fault do you have the least tolerance? Poseurs	¿Por qué debilidad humano tienes la menor tolerancia? Presunción
What is your favorite motto? Live and let live	¿Cuál es tu motto favorito? Vive y deja vivir

DOS CASAS
BOUTIQUE HOTEL & SPA

Dos Casas Boutique Hotel and Spa is the kind of gem of a place you might discover tucked into a charming vicolo in Florence or ruelle somewhere in the neighborhood of Saint-Germain-des-Pres, Paris. And the outstanding on-site restaurant, Àperi by chef Matteo Salas could hold its own anywhere on the planet. A sybaritic refuge, The Spa offers state-of-the-art therapeutic methods. Far enough away from the touristic fray, but still in the heart of the Historic District. There are striking vistas of San Miguel's most venerable architecture from every room, and a stunning panoramic view from the rooftop terrace.

Dos Casas Boutique Hotel & Spa es una joya, un lugar el que se podría encontrar oculto en un encantador vicolo en Florencia o un ruelle en algún lugar en el barrio de Saint-Germain-des-Pres, París. Y el destacado restaurante del hotel, Àperi por el chef Matteo Salas podría celebrar su marca en cualquier lugar del planeta. Un refugio sibarita, El Spa ofrece métodos terapéuticos con tecnología de última generación. Lo suficientemente lejos del bullicio turístico, pero aún así en el corazón del distrito histórico. Hay vistas sorprendentes de la más venerable arquitectura de San Miguel desde todas las habitaciones, y una impresionante vista panorámica desde la terraza.

Dos Casas Boutique Hotel & SPA
Quebrada 101, San Miguel de Allende Gto.
Tel (415) 154 4073
www.doscasas.com.mx

Architect and entrepreneur, Alberto Laposse, and interior designer, Germán Velasco, created a perfect balance of warmth and sophistication with an essentially Mexican soul. The dynamically restored 18th century townhouses occupy the corner of a block. And the restrained, sophisticated-hip design will please even the most cosmopolitan traveller.

Gracious events director, Noemi Noto chatted about the Dos Casas concept as we walked into the main courtyard where handsome tables and chairs with Scandinavian lines create a café-like ambiance that's part of Àperi. Dos Casas was the first boutique hotel in San Miguel, and for over a decade they've honed the art of hospitality to ensure a unique and personalized stay. There are 12 different guest rooms from which to choose. And you can combine your reservation with spa treatments and dining experiences to make your stay both refuge and sensory delight. Dos Casas offers stylish understatement, warmth, culinary excellence, deep therapeutic methods, casual refinement and luxury.

El arquitecto y empresario, Alberto Laposse, y el diseñador de interiores, Germán Velasco, crearon un equilibrio perfecto de calidez y sofisticación con un alma esencialmente mexicana. Las casas del siglo XVIII, dinámicamente restauradas ocupan la esquina de una cuadra. Y el dominante y sofisticado diseño complacerá hasta al viajero más cosmopolita.

La encantadora Directora de eventos, Noemi Noto conversó sobre el concepto de Dos Casas mientras ibamos entrando por el patio principal donde las hermosas mesas y sillas con líneas escandinavas crean un ambiente como de café bar, que es parte de Àperi. Dos Casas fue el primer hotel de diseño en San Miguel, y durante más de una década han perfeccionado el arte de la hospitalidad para asegurar una estancia única y personalizada. Hay 12 habitaciones diferentes entre las cuales se puede elegir. Puedes combinar tu reservación con tratamientos de spa y experiencias gastronómicas para que tu estancia sea refugio de un deleite sensorial. Dos Casas ofrece un estilo elegante, calidez, excelencia culinaria, métodos terapéticos profundos, refinamiento y lujo relajado.

A quick check into a Master Suite duplex with its own terrace said everything about comfort level. Softly polished marble floors and quarry stone details contrast beautifully with stylish mid-century modern cabinetry and furnishings. Sumptuous linens, a Bauhaus-chic bathroom, indoor/outdoor showers, steam chamber, plush towels, and lavish bath products made me want to linger longer. But I was late for my appointment at The Spa.

Beyond the courtyard, subdued lighting and a hushed air fragrant with lavender, rosemary and precious essentials signaled The Spa. The smart décor continued with a softened sensibility befitting the curative space. Spa director Bonnie Baker explained, that although there's an extensive menu of treatments, nothing is standardized. Each session custom-designed, combining methods from different therapeutic traditions. And while I sipped cucumber-infused spring water, my therapist, Paulina, explained that only the highest quality organic, seasonal, and natural ingredients obtained from local, sustainable organic farms are used with Aroma Therapy Associates and Dr. Hauschka products.

Una revisión rápida en una suite principal duplex con su propia terraza, mostró todo lo relacionado con el nivel de comodidad. Suelos de mármol suavemente pulidos y detalles en cantera, contrastan maravillosamente con gabinetes y muebles de estilo moderno de mediados de siglo. Blancos lujosos, un baño Bauhaus-chic, duchas interiores / exteriores, cámara de vapor, toallas suntuosas, y productos de baño de lujo me hicieron desear quedarme más tiempo. Pero ya era tarde para mi cita en el Spa.

Más allá del patio, la iluminación tenue y un aire silencioso con fragancia a lavanda, romero y escencias preciosas te indican donde está el Spa. La decoración elegante continua con una sensibilidad delicada apta para el espacio curativo. La Directora del Spa Bonnie Baker explicó, que si bien hay un amplio menú de tratamientos, nada ha sido estandarizado. Cada sesión es personalizada, combinando métodos de diferentes tradiciones terapéuticas. Y mientras tomada sorbos de agua de manantial con infusión de pepino, mi terapeuta, Paulina, me explicó que sólo ingredientes orgánicos, naturales de temporada de la mejor calidad obtenidos de granjas orgánicas locales y sustentables se utilizan con productos como Aroma Therapy Associates y el Dr. Hauschka.

Symptom: stress and nearly chronic pain in elbow and wrist– a writer's occupational hazard. Paulina's prescription: time in the Hammam for wet-treatment, exfoliation, then a Meridian Massage. During a reverie in the vapors, I enjoyed a lemongrass-lavender-rosemary-and olive-stone exfoliating scrub, then, was led to a therapy room– as elegant as a guest suite– for a profoundly relaxing combination of reflexology, and passive Yogic posturing for balancing energetic meridians. Nearly two and a half hours after my arrival, I emerged, transformed, miraculously free of arm troubles, just in time for my reservation at Àperi for a tasting menu.

Guests may choose among three dining areas: salon and courtyard, the Chef's Table in a patio behind the kitchen, or, a tasting at the kitchen counter where you witness culinary creation first hand. Reservations at the counter are booked months in advance.

Síntoma: Estrés y dolor casi crónico en el codo y muñeca, los riesgos laborales de un escritor. La receta de Paulina: tiempo en el Hammam para tratamiento húmedo, exfoliación, luego un masaje de meridianos. Durante una ensoñación en los vapores, disfruté una exfoliación a base de hierba de limón-lavanda-romero y semillas de aceitunas pulverizadas, a continuación, fui llevado a una habitación, tan elegante como una suite, para una combinación profundamente relajante de reflexología y la postura yóguica pasiva para equilibrar los meridianos energéticos. Casi dos horas y media después de mi llegada, resurgí transformado, milagrosamente libre de problemas en el brazo, justo a tiempo para mi reservación en Àperi para el menú de degustación.

Los huéspedes pueden elegir entre tres áreas para comer: salón y patio, la mesa del chef en un patio detrás de la cocina, o, una degustación en la barra de la cocina, donde puedes ser testigo de la creación culinaria de primera mano. La barra de la cocina se reserva con meses de anticipación.

Àperi, Latin for "open," speaks to the culinary vision and philosophy of its superb chef, Matteo Salas. With no limits, the menu, from farm to table, is constantly evolving. Àperi is food for the senses prepared with the region's freshest ingredients. An "itinerant" menu features dishes based upon the best produce of the season harvested from nearby farms and haciendas that use organic, sustainable methods.

The six-course, tasting menu is a pageant of exquisitely prepared and presented haute cuisine dishes. But it is high cuisine without pretensions. In large part, its success lies in simplicity and correct execution of classic cooking techniques. I cannot recall having had a finer dining experience in San Miguel, which is not surprising, considering Chef Salas studied at the Institute Paul Bocuse in France, and racked up a galaxy worth of experience from three star restaurants in Paris. Born in Milan, Italy, he regaled us with a formidable knowledge about food including molecular cuisine trends in Spain.

Àperi, en latín significa "abierto", habla de la visión culinaria y la filosofía de su espléndido chef, Matteo Salas. Sin límites, el menú, desde la granja a la mesa, está en constante evolución. Àperi es alimento para los sentidos preparados con ingredientes frescos de la región. Un menú "itinerante" ofrece platillos basados en los mejores productos de la temporada cosechados en fincas y haciendas cercanas que utilizan métodos orgánicos y sustentables.

El menú de desgutación de seis tiempos, es una pasarela de platillos de haute cuisine exquisitamente preparada y presentada. Pero es alta cocina sin pretensiones. En gran parte, su éxito radica en la sencillez y la correcta ejecución de las técnicas culinarias clásicas. No recuerdo haber tenido una mejor experiencia culinaria en San Miguel, que no es de extrañar, teniendo en cuenta que el Chef Salas estudió en el Instituto Paul Bocuse en Francia, y acumuló el valor de una galaxia de la experiencia en restaurantes de tres estrellas en París. Nacido en Milán, Italia, nos deleitó con un conocimiento formidable sobre los alimentos, incluyendo las tendencias de la cocina molecular en España.

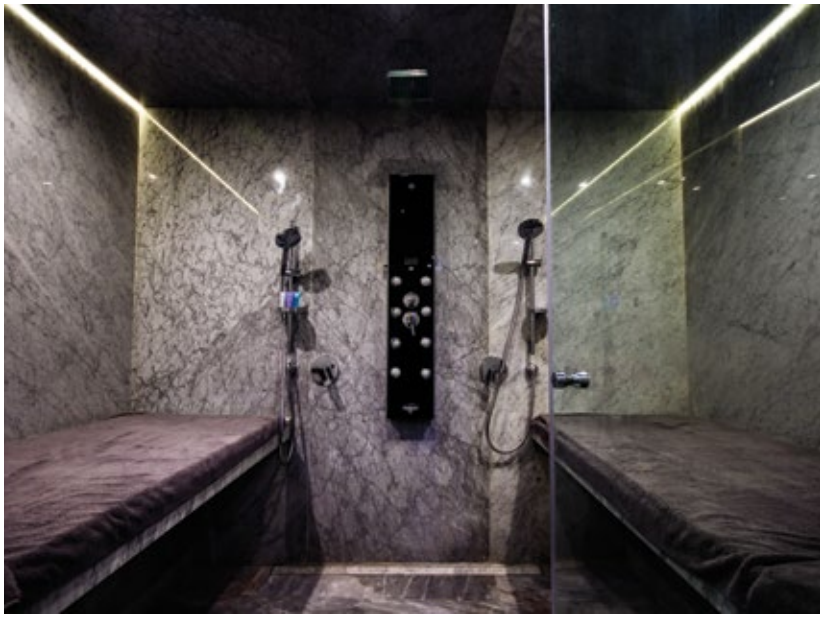
Creamy foie gras, fresh ceviche, tuna, and short rib were most memorable, with each course presented in wonderfully unexpected ways. With its clarity and complexity of flavors, textures and colors, the foie gras rises to something like symphonic harmony, with tamarind, chile ancho, smoked almond powder and seasonal fruit chutney. It is strikingly presented on a minimalist black rectangle with compositional sophistication reminiscent of modernist abstraction.

To experience Dos Casas is to experience so much more than hotel, restaurant, and spa. The whole is greater than the sum of parts. It's a daunting challenge to successfully integrate the three, but they've achieved it with grace, elegance, and panache. I floated out the door at the end of the day with an ecstatic feeling, body, mind and spirit rejuvenated.

Foie gras cremoso, ceviche fresco, atún y la costilla fueron lo más memorable, cada plato nos sorprendía de formas maravillosamente inesperadas. Con su claridad y complejidad de sabores, texturas y colores, el foie gras se eleva a algo así como la armonía sinfónica, con tamarindo, chile ancho, polvo de almendras ahumadas y un chutney de frutas de temporada. Es presentado llamativamente en un rectángulo negro minimalista con la reminiscente sofisticación compositiva de la abstracción moderna.

Experimentar Dos Casas es percibir mucho más que un hotel, restaurante y spa. El todo es mayor que la suma de las partes. Es un desafío de enormes proporciones para integrar con éxito los tres, pero lo han logrado con gracia, elegancia y gallardía. Flotaba por la puerta al final del día con una sensación de éxtasis, cuerpo, mente y espíritu rejuvenecido.

- Alvaré



BY THE WAY

De buena fuente...

A reader asked if we'd consider writing a section to explore less obvious things to do in and around San Miguel. We liked the idea and dubbed it, By The Way. And it's just that, alongside, in addition to… "…by the way, have you heard about..."

Up here on the Alti-plano, there's awe-inspiring semi-desert, breathtaking countryside ringed by the majestic Sierra Madres. And one of my favorite things to do is pueblear– meander from village to village, in search of a traditional Mexican way of life, now endangered.

We'll go on mini-excursions, day trips, possibly an overnight, or maybe something just a taxi ride away. There are things hidden in plain sight, down alleys, in ancient courtyards…and we welcome your suggestions.

Un lector nos preguntó si nos gustaría hacer una sección para explorar cosas menos obvias por hacer en y alrededor de San Miguel. Nos gustó la idea y la apodamos By The Way / De Buena Fuente... Y es precisamente eso, "De buena fuente escuché..."Por cierto...'

Aquí en el altiplano, hay un semidesierto imponente, un paisaje espectacular rodeado por la majestuosa Sierra Madre. Y una de mis cosas favoritas para hacer es pueblear- ir de pueblo en pueblo, en busca de una forma de vida tradicional mexicana, ahora en peligro de extinción.

Iremos en mini-excursiones, excursiones de un día, posiblemente de un día para otro, o tal vez tomemos un taxi. Hay cosas ocultas a la vista, por callejones, en patios antiguos... y por supuesto damos la bienvenida a sus sugerencias.

For this first installment, we went to the magical hamlet of La Huerta where Louis Franke has a nursery– best source for indigenous trees, bushes and plants in the region. It's also home to the second largest tree in Mexico, a 500-year-old Sabino. On another jaunt, we took a taxi to Piedras in El Atascadero to see a gallery full of sparkling gems. Buen viaje!

Para esta primera entrega, nos fuimos a la aldea mágica de La Huerta, donde Louis Franke tiene un invernadero, la mejor fuente de árboles indígenas, arbustos y plantas de la región. Es también el hogar del segundo árbol más grande de México, uno de 500 años de edad, el Sabino. En otra excursión, tomamos un taxi a Piedras en El Atascadero para ver una galería llena de gemas brillantes. ¡Buen viaje!

La Huerta

Louis Franke Nursery

About 30min. Take Salida de Celaya (8min), bear right at Guanajuato Returno, off exit, merge onto RTE. 51 towards Guanajato through a valley with striking vistas of the presa and Sierra de Guanajuato– to the Presa Allende sign (before the bridge at the sluicegate, 15min.) to sign for "La Huerta" on right at 1st tope, then, a sharp left at second tope.

The paved road dips down into the verdant canyon, then flattens out to unpaved "washboard." Through the tunnel carved in a ridge (16min), and a transition into another world and time winding between steep sided, rocky canon walls, laced with ferns and a lexicon of native species, the Rio Laja down in the gorge.

A sólo 30 min. Toma la Salida a Celaya (8 min), gira a la derecha en el Retorno de Guanajuato, en la salida, incorpórate a la Carr. 51 hacia Guanajuato a través de un valle con impresionantes vistas de la presa y la Sierra de Guanajuato- en el señalamiento de la Presa Allende (antes del puente y la cortina de la presa, 15 min.) para llegar a "La Huerta" verás a la derecha el señalamiento en el primer tope, después del segundo tope giras inmediatamente a la izquierda.

La carretera asfaltada se sumerge bajo el verde cañón, y después llegas a un camino de terracería plano. A través del túnel excavado en la montaña (16min), es una transición a otro mundo y tiempo avanzando entre empinadas paredes rocosas a los lados, atadas con helechos y una colección de las especies nativas, aparecerá el Río Laja por debajo del barranco.

Ruins of a railroad station (train still runs along the ridge), lovely houses and country dwellings– same as it's always been– like picture post-cards from the 19th century. An abundance of water and gentle clime made La Huerta a pleasant place to settle.

Las ruinas de una estación de ferrocarril (el tren aún pasa a lo largo de la cordillera), preciosas casas y chozas campiranas- como siempre han sido - como una imagen de las postales del siglo 19. Una abundancia de agua y clima suave hizo de La Huerta un lugar agradable para asentarse.

The road into La Huerta proper is a sharp dip down on the right (24min) to the bridge over the Rio Laja, and up the hill. Some signs for "El Sabino de La Huerta," though better to ask. La Capilla de la Santa Cruz, possibly the oldest chapel in the province, built around the same time the Sabino was planted is at the base of the path to the pre-Hispanic tree. The behemoth, Taxodium mucronaytum or Ahuehuete in Nahuatl (old tree of the water) has a circumference measuring 20 people joining hands around. The ahuehuete is the national tree of México.

Continue along the road to the nursery to stone posts and gate on the right (34min) with friendly dogs to greet you. If you're interested in learning the difference between a Huizache and Mesquite, an Acibuche or one of countless olive species (some native), this is the place. And Louis Franke has another nursery up on the hill opposite Tec 100 in San Miguel, discretely marked with a sign bearing his name: Franke's.

El camino hacia "el mero pueblo" de La Huerta es una brusca pendiente hacia la derecha (24min) del puente sobre el Río Laja, y hasta la colina. Hay algunos señalamientos para "El Sabino de La Huerta", aunque lo mejor es preguntar. La Capilla de la Santa Cruz, posiblemente la capilla más antigua de la provincia, fue construida en la misma época que el Sabino fue plantado, el árbol prehispánico está en la base de la ruta de acceso. El gigante, Taxodium mucronaytum o Ahuehuete en náhuatl (viejo árbol del agua) tiene una circunferencia que mediría la unión de 20 personas con las manos entrelazadas. El Ahuehuete es el arbol nacional de México

Continua por la carretera al invernadero por postes de piedra y encontrarás la puerta a tu derecha (34min) con perros amistosos que te darán la bienvenida. Si estás interesado en aprender la diferencia entre un Huizache y Mesquite, un Acibuche o una de innumerables especies de olivos (algunos nativos), éste es el lugar indicado. Y Louis Franke tiene otro vivero en la colina opuesta al Tec 100 en San Miguel, discretamente marcado con un cartel con su nombre: Franke's.

- Alvaré

Franke's Nursery – Vivero
Diseño y Trabajo de Jardinería
Bella Vista 2 Fracc. Bellavista
Tel. (415) 154 8737
magueyesviverosma@hotmail.com

Piedras San Miguel

Just a five-minute cab-ride from Centro, but there's something adventurous about an excursion to Piedras San Miguel in Atascadero. It's as if you're about to discover a best kept secret. Though after many successful years in business, Piedras is no secret.

A sólo un viaje de cinco minutos en taxi desde el Centro, pero hay algo aventurero que caracteriza una excursión a Piedras San Miguel en el Atascadero. Al estar allí, sientes como si estuvieras por descubrir un secreto bien mantenido. Sin embargo, después de muchos años exitosos de operación, Piedras no es ningún secreto.

Cera Escamada - Luis Pantoja

45 year veteran gemologist and co-designer, Bill Harris, welcomed us at the door and into an entrance courtyard where amethyst hued flower petals from a Jacaranda tree were scattered about as if masterfully art-directed. A befitting prequel to the sparkling colors from countless ropes of rubies, emeralds, pearls, turquoise and other precious stones that lured us into the gallery. "We're 90% about color," quipped Harris, "everybody else does silver." A striking design with freshwater pearls, amethyst and a natural quarts crystal clasp caught our eye.

As the name implies, at Piedras, stones, lavishly beaded ropes of them created with precious and semi-precious specimens, as well as gold, silver and other fine materials are presented in mesmerizing array. And for over 14 years Harris has teamed with gifted designer Luis Pantoja to create the distinctive strands. They've achieved renown among San Miguel cognoscenti. And Pantojas' signature asymmetrical clasps on the splendid cords have an international, celebrity following. A notable artist in his own right, we were delighted to see one of his ceras escamadas.

El gemólogo y co-diseñador veterano de 45 años, Bill Harris, nos recibió en la puerta y nos guió a la entrada del patio donde pétalos de flores color amatista de un árbol de jacaranda estaban esparcidos como si estuvieran acomodados magistralmente por un director de arte. Una precuela acorde a los colores brillantes de innumerables cuerdas de rubíes, esmeraldas, perlas, turquesas y otras piedras preciosas que nos atrajeron a la galería. "90% de lo que nos identifica es el color," Harris comento, "todo el mundo trabaja con plata." Un diseño llamativo con perlas de agua dulce, amatista y un broche de cuarzo de cristal natural nos llamó la atención.

Como su nombre lo indica, en Piedras, espléndidas cuerdas de piedras lujosamente engarzadas, creadas con especímenes preciosos y semi-preciosos, así como oro, plata y otros materiales finos son presentados en una gama fascinante. Y por más de 14 años Harris se ha unido con el talentoso diseñador Luís Pantoja para crear las hebras distintivas. Han logrado renombre entre los expertos de San Miguel. Y la firma de Pantoja, de cierres asimétricos en las cuerdas espléndidas tienen un seguimiento internacional de celebridades. Un artista noble por su propio derecho, nos quedamos encantados de ver una de sus ceras escamadas.

Tanque No.14 Atascadero
San Miguel de Allende, Gto.
(415) 154 9193
www.piedrassanmiguel.com

"Pearls and turquoise are eternal," said Harris, "timeless, and classic. Fashion has little impact other than the length of the necklaces that change from long to short... it's jewelry that can be worn in a variety of ways on the neck." Indeed, most pieces echo a universal tradition of adornment undoubtedly influenced by the years Mr. Harris lived in Santa Fé, New Mexico where his passion for Indigenous and Spanish culture, blossomed.

Beautiful quartz crystals, fossils, petrified wood, ammonites and other treasures are sourced in abandoned silver mines. All the jewelry is designed and constructed in the studio– nothing is pre-manufactured. They cut the stones themselves and work with metal smiths in SMA. Silvery spring-green leaves shimmered on the Loquat tree in the garden and we realized there's something magical about Piedras– Aladdin-like, and definitely worth a visit.

Las perlas y las turquesas son eternas," dijo Harris, "atemporales y clásicas". La moda tiene poco impacto que no sea la longitud de los collares que cambian de largos a cortos… es la joyería que se puede usar en una variedad de maneras alrededor del cuello." Ciertamente, la mayoría de las piezas reflejan una tradición universal de adorno, sin duda influenciadas por los años en que el Sr. Harris vivió en Santa Fé, Nuevo México, donde su pasión por las culturas indígenas y españolas floreció.

Hermosos cristales de cuarzo, fósiles, madera petrificada, amonitas y otros tesoros son conseguidos en minas de plata abandonadas. Toda la joyería es diseñada y fabricada en el estudio— nada es pre-fabricado. Cortan las piedras ellos mismos y trabajan con artesanos de plata y oro en S.M.A. Hojas de primavera verde plateadas brillaban en el árbol de níspero en el jardín y nos dimos cuenta de que hay algo mágico de Piedras— algo como Aladíno, y es una visita que definitivamente vale la pena.

- Alvaré