

MoNA

Museum of Northwest Art

Joseph Gregory Rossano: Retratos de lo Divino

Joseph Gregory Rossano, *Woolly Mammoth*, 2020, Paneles: materiales de embalaje reutilizados, alquitrán, cal, grafito, barniz, ADN; Todas las obras de arte son cortesía del artista.

William Morris: Primeros Rituales

William Morris, *Burial Urn*, 1991, Vidrio soplado; Todas las obras de arte son cortesía del artista y de William Morris Studio.

22 de junio de 2024 - 29 de septiembre de 2024

Relacionándose con la naturaleza

La relación entre la humanidad y la naturaleza provoca una respuesta multifacética. Podemos explorar esta relación a través de la lente tanto del daño como de la armonía: los humanos explotan la naturaleza y también comulgan con ella. Nuestras relaciones individuales con la naturaleza y los sistemas de consumo conducen a la degradación y pérdida ambiental, así como a una profunda conexión, respeto y preservación.

Los artistas Joseph Gregory Rossano y William Morris exploran cada uno la relación entre la humanidad y la naturaleza a su manera. Nos impulsan a mirar al pasado en la memoria, a considerar el presente y nuestra parte en él, y a reflexionar sobre el potencial futuro para una mayor armonía entre nosotros y la Tierra.

Joseph Gregory Rossano, *Salmon Portraits*, 2024, madera, alquitrán, cal, objeto encontrado

Reflexión

¿Cómo te relacionas con la naturaleza?

¿Qué notas en cada exposición que te recuerda tu conexión con el mundo natural, ya sea positiva o negativa?

Encierra en un círculo las palabras a continuación que más resuenan para ti al considerar la compleja relación entre los humanos y la naturaleza:

creación

consumo

pérdida

memoria

apatía

santuario

caza

extinción

excavación

conservación

preservación

consumismo

unidad

tiempo

misterio

empatía

muerte

refugio

esperanza

respeto

inspiración

¿Qué otras palabras te vienen a la mente? Enumérelas a continuación:

El arte del soplado de vidrio en estudio

Los principios de la década de 1960 marcaron el nacimiento del American Studio Glass Movement: un cambio en la práctica de fabricación de vidrio, desde vidrio funcional fabricado en fábrica hasta esculturas de vidrio únicas elaboradas por pequeños equipos en estudios independientes. Los equipos de soplado de vidrio del estudio trabajan juntos, cada uno con un rol y un conjunto de tareas diferentes, mientras se comunican y resuelven problemas en tiempo real durante todo el proceso. Esto fomenta naturalmente la tutoría entre artistas, convirtiéndola en una práctica colaborativa y comunitaria.

El gaffer es el individuo que sostiene la cerbatana. El gaffer sumerge la cerbatana en el horno, la hace rodar sobre una superficie metálica plana (el marver) para enfriar y darle forma al vidrio, y sopla en la cerbatana.

Cuando el vidrio se funde en un horno, la temperatura es de aproximadamente 2000 °F. El medio se vuelve naranja con el calor y adquiere una consistencia maleable. Se utilizan varios hornos para calentar y recalentar el vidrio. El vidrio se sumerge en el horno y se martilla varias veces para aumentar el tamaño de la escultura. Se pueden implementar tratamientos superficiales y decoraciones durante el marvering y el equipo utiliza una variedad de herramientas para dar forma al objeto, retirarlo de la cerbatana y terminar su forma y detalles. La gravedad también es una fuerza clave en el soplado de vidrio. Todos los pasos se ejecutan con sumo cuidado y colaboración debido a la fragilidad del medio y la posibilidad de pérdida de la pieza.

William Morris, innovador en técnicas de tratamiento de superficies, ha eliminado intencionalmente la luminosidad y el brillo del vidrio en favor de la opacidad y texturas que se asemejan mucho a la madera, la piedra o el hueso. En las décadas de 1990 y 2000, el artista abrió un camino en el American Studio Glass Movement y ahora es considerado uno de los artistas sopladores de vidrio más destacados de la actualidad.

“El soplado de vidrio es un animal en sí mismo. Requiere habilidad, conocimiento, fuerza física y respeto”.

-William Morris

Joseph Rossano trata la superficie de sus esculturas de vidrio para que refleje como un espejo. Esta foto muestra a Rossano (derecha) trabajando en colaboración con parte de un equipo de estudio para soplar y darle forma al vidrio en un colmillo. Luego, se tratará el colmillo para que refleje como un espejo, desafiando al espectador a reflexionar sobre el impacto de la humanidad en nuestro planeta y sus variados ecosistemas.

Foto cortesía de Georgia Holt, *Joseph Rossano en el trabajo*, 2024

Reflexiona: ¿Qué notas o te preguntas sobre el proceso de soplado de vidrio y la fragilidad del medio, especialmente en lo que se refiere al contenido de estas dos exposiciones?

Joseph Gregory Rossano: *Retratos de lo Divino*

La forma artística del retrato encarna la presencia antes de la ausencia definitiva, llamándonos a recordar. Rossano representa una colección de retratos de animales, en peligro de extinción o ya extintos, que hacen referencia a la santidad de la naturaleza: la inmanencia de una divinidad al borde de la desaparición. Como en un espejo, las obras de Rossano en *Retratos de lo Divino* funcionan como retratos bidireccionales, recordándonos en qué manos está el destino de estos seres.

Joseph Rossano es un artista multidisciplinario, ambientalista y amante de la naturaleza estadounidense. Su trabajo explora temas de historia natural, extinción, taxonomía y conservación en los géneros del arte de ensamblaje e instalación. Rossano es conocido por fabricar ambientes que incorporan madera, fotografía, tecnología y vidrio.

El compromiso de Rossano con el medio del vidrio se remonta a los años 80. Entre 1988 y 1989, el artista trabajó con el artista William Morris, ayudándolo en la ejecución de obras de las series *Early Artifacts*, *Standing Stones*,

Stone Vessels y *River Rocks*. Entre 1991 y 1996, Rossano ayudó a Italo Scanga y Richard Royal en la ejecución de piezas de vidrio colaborativas. De 1991 a 1997, Rossano se desempeñó como Gerente de Proyectos Especiales y Estudio de Vidrio para el artista Dale Chihuly, gestionando a 30 artistas de Chihuly Studio y encabezando con éxito la sensación internacional Chihuly Over Venice.

Joseph Rossano, *Acipenser oxyrinchus oxyrinchus (Atlantic Sturgeon)*, 2024, Madera, oscuro, encalado, objeto encontrado

Mira y reflexiona

Rossano presenta tres cuerpos de trabajo: At the Top of Her Lungs, Whitewashed y Ivory. ¿Qué obra te llama más la atención y por qué?

Considere At the Top of Her Lungs: ¿Qué imagina que dicen o hacen los animales en estos retratos?

Rossano utiliza intencionalmente materiales mixtos para profundizar el significado de su obra:

- La madera recuerda a los incendios forestales.
- La pintura encalada nos recuerda el cambio climático y la retirada de la capa de hielo del Ártico.
- Los espejos devuelven la mirada y nos revelan a nosotros, los seres humanos, como una divinidad capaz de hacer daño.

¿Qué otros materiales utiliza el artista para profundizar en el significado y mensaje de su obra?

Joseph Rossano, *Panthera tigris tigris (tigre siberiano)*, 2023, material reutilizado: alquitrán, cal, tinta, madera

William Morris: Primeros Rituales

La obra de William Morris explora la relación entre los seres humanos y la naturaleza a través de la lente de la muerte y la memoria: la muerte como retorno a la naturaleza y la memoria como resiliencia y comunión con la naturaleza. Sus obras honran la memoria de las civilizaciones antiguas y nos recuerdan que somos parte de un largo proceso de dejar nuestra huella en la tierra.

En su juventud, Morris encontraría (aunque no perturbaría) rastros de la existencia pasada de humanos y animales mientras caminaba, acampaba o escalaba cerca de la escarpada costa central de California: puntas de flecha, fragmentos de cerámica, huesos y colmillos. El impacto de encontrarse con sitios de enterramiento y restos arqueológicos, especialmente cuando estaba solo, fue profundo. Estos momentos encendieron una reverencia por la vida humana pasada: un asombro y respeto por aquellos profundamente conectados con su tierra. Este asombro no tenía sus raíces en la morbilidad, sino más bien en el asombro ante el milagro de la vida y el misterio de la muerte.

El trabajo de Morris en el estudio de soplado de vidrio se remonta a finales de la década de 1970, cuando llegó a la Pilchuck Glass School en Stanwood, WA, para trabajar inicialmente como conductor y, finalmente, como jefe de operaciones de Dale Chihuly. Permaneció en el estudio Pilchuck durante aproximadamente 10 años y luego viajó a Venecia para aprender técnicas adicionales de los maestros del vidrio veneciano de Murano, Italia. Morris también viajó para ver estructuras monolíticas y megalíticas erigidas por culturas antiguas, que inspirarían sus vasijas de piedra y sus esculturas de piedra.

Una mirada más cercana a los *Primeros Rituales*

Busque signos de los tratamientos superficiales característicos de Morris en sus esculturas de vidrio. Observe las grietas de la piedra y la opacidad del hueso.

William Morris, *Standing Stone*,
1989, Vidrio soplado

¿Cómo se conecta el uso del vidrio como medio con los temas de muerte y memoria del artista?

¿Cómo nos invita el artista a contemplar la naturaleza y nuestro lugar en ella a lo largo del tiempo?

“Mi trabajo trata sobre el significado simbólico que se atribuye a objetos y/o artefactos de diversas culturas. Los objetos ordinarios, como los huesos, adquieren un gran significado cultural y espiritual y reflejan los valores y creencias del hombre tribal. Aunque mi trabajo está moldeado por las influencias de la vida y la tecnología contemporáneas, contempla fragmentos del pasado”.

-William Morris

Cavar más profundo

Joseph Gregory Rossano, *Pinguinis impennis (Great Auk)*, 2013, Madera, alquitrán, cal, objeto encontrado

William Morris ha profundizado en los sentimientos y prácticas humanos en torno a la muerte y la memoria, para que podamos mirar profundamente dentro de nosotros mismos nuestra conexión con la naturaleza y el pasado ancestral. El trabajo de Morris nos invita a reflexionar sobre las excavaciones arqueológicas, el impulso humano de marcar la tierra en la que vivieron y murieron, la conmemoración de civilizaciones pasadas y nuestro eventual regreso a la naturaleza a través de la muerte.

Tanto Rossano como Morris crean esculturas de vidrio para evocar emociones, provocar cambios, dar significado, explorar el tiempo y crear nuevas conexiones entre la relación del ser humano con la naturaleza.

Joseph Rossano ha estudiado temas científicos y acciones humanas que han impactado irrevocablemente la naturaleza y nuestra relación con ella. Rossano examina temas de extinción, conservación, historia natural y cambio climático. Su trabajo es un llamado a la acción en nuestro pensamiento, sistemas y prácticas actuales de cuidado de los seres humanos, los animales y la Tierra.

William Morris, *Funeral Urn*, 1991, Vidrio soplado

Preguntas para una mayor reflexión

¿Cómo te hacen sentir estas dos exposiciones?

¿Cómo te ves en relación con la naturaleza y los animales a lo largo del tiempo?

¿Qué se ha perdido?

¿Qué se podría ganar en el futuro?

Joseph Gregory Rossano, *Tusks*, 2024, Vidrio soplado, plata, mesa de abeto Douglas

¿Qué esperas después de verte reflejado en los colmillos de cristal de Joseph Rossano?

¿Qué te preguntas al ver Standing Stone de William Morris?

William Morris, *Standing Stone*, 1989, Vidrio soplado

El apoyo a los programas educativos es posible gracias a nuestros miembros y en parte a:

Próximos eventos y talleres

JULIO

- 09** Celebración de arte comunitario
- 22-26** Art & Science Camp w/ Padilla Bay
- 27** Humanities Washington: We All Transition w/ Mac Scotty MacGregor

AGOSTO

- 13-15** MoNA Link Summer Institute

¡Únase a nosotros para nuestros recorridos públicos gratuitos dirigidos por docentes!

Segundos sábados a partir de las 11

¡Vea las fechas y confirme su asistencia en nuestro sitio web!

SEPTIEMBRE

- 07** My Adult & Me Workshop w/ Laura Parker
- 07** Poetry Writing in the Galleries with Susan Rich
- 08** Intergenerational Crown-Making w/ Alicia Mullikin
- 18** MoNA Book Club
- 21** Drawing in the Galleries w/ Jean Behnke
- 28** Joseph Gregory Rossano Artist Talk: Portraits of the Divine
- 28** Spoken Word at MoNA: An Open Mic Exploration of Portraits of the Divine

CONFIRME SU ASISTENCIA PARA ESTOS EVENTOS:
monamuseum.org/eventos

Los miembros obtienen un 10% de descuento en todos los talleres pagos

¡CONVIÉRTASE EN MIEMBRO HOY! VISITANOS EN:
monamuseum.org/membership