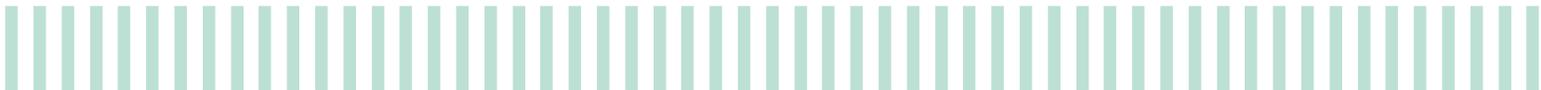

CLEARLY INDIGENOUS

NATIVE VISIONS REIMAGINED IN GLASS

Etiquetas españolas

CLARAMENTE INDÍGENA: VISIONES NATIVAS REIMAGINADAS EN VIDRIO

ESTA EXPOSICIÓN PRESENTA obras de arte en vidrio realizadas por 29 artistas nativos de 26 tribus de Estados Unidos y Canadá, así como obras de Chihuly. Algunos artistas del vidrio indígenas estadounidenses también han colaborado con artistas indígenas de países de la cuenca del Pacífico; aquí están representadas creaciones en vidrio de dos artistas maoríes de Nueva Zelanda y dos artistas aborígenes australianos.

Las sorprendentes piezas de arte en vidrio de esta exposición documentan la fusión del movimiento de las Artes Nativas Contemporáneas y el movimiento del Arte en Vidrio de Estudio. El resultado es un género nuevo y extraordinario, caracterizado por el contenido intelectual de las tradiciones nativas y expresado utilizando las propiedades que se pueden conseguir trabajando el vidrio.

De color sólido o en capas, el vidrio puede ser transparente o translúcido. Se puede trabajar en caliente, templado o frío; se puede soplar, moldear, desplomar, pulir con chorro

de arena, fundir con llama o cocer en horno; se puede esmerilar, grabar, pintar, pulir o fundir.

Independientemente de los métodos utilizados, el arte en vidrio creado es una expresión personal del artista. Para los artistas nativos del vidrio, la inspiración puede provenir de objetos utilitarios tribales, como vasijas o cestas, o de la mitología o la historia oral. A menudo se trata de una interpretación del patrimonio cultural, como forma de honrar y dar voz a los antepasados, o como expresión de problemas contemporáneos que afectan a los pueblos nativos y/o a la sociedad en general.

EL FLORECER DEL ARTE DEL VIDRIO EN EL PAÍS INDÍGENA es el resultado de la confluencia de dos movimientos, ambos iniciados en la década de 1960: El movimiento de las Artes Nativas Contemporáneas, defendido por Lloyd Kiva New, fundador del Instituto de Artes Indígenas Americanas (IAIA); y el movimiento del Vidrio de Estudio, fundado por artistas estadounidenses, entre ellos Dale Chihuly, que se ha convertido en su practicante más famoso.

El IAIA abrió el camino para considerar el arte indígena como la expresión continua de sociedades vivas

y dinámicas. Estos dos movimientos se cruzaron a principios de la década de 1970, cuando Chihuly inició un programa de enseñanza del vidrio en la IALA y fundó la Pilchuck Glass School en el estado de Washington, que dio lugar a una nueva dimensión de la expresión cultural y artística. La mayoría de los artistas nativos que trabajan el vidrio proceden del noroeste del Pacífico o del suroeste, debido a la influencia de estos dos programas y a las oportunidades que brindaron.

NOTAS SOBRE LA EXPOSICIÓN

Todos los textos explicativos, en las paredes y en las etiquetas, de los objetos de Clearly Indigenous (Claramente indígena), fueron escritos por la Dra. Letitia Chambers, curadora de esta exhibición itinerante, en colaboración con los artistas indígenas cuyos trabajos están expuestos. La Dra. Chambers, quien es descendiente de cheroquis, ha estado involucrada a lo largo de su carrera con asuntos indígenas; ha trabajado en juntas directivas de organizaciones al servicio de indígenas norteamericanos, incluidos el Institute of American Indian Arts (Instituto de artes amerindias) y la

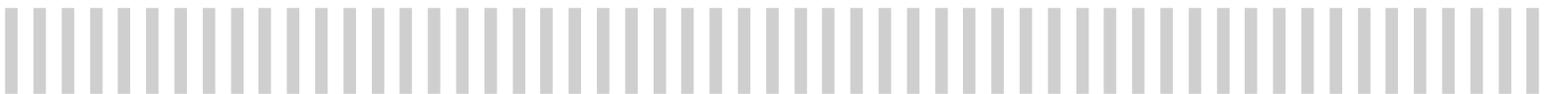
Association of Tribal Archives (Asociación de archivos tribales), así como bibliotecas y museos. Entre el 2009 y el 2012, la Dra. Chambers fue directora ejecutiva del museo Heard, en Phoenix, Arizona. El libro de la exhibición, escrito por la Dra. Chambers, puede ser comprado en la tienda del museo. Para ver más obras relacionadas con Clearly Indigenous, por favor, visite nuestra Galería de Conversaciones, en el primer piso.

DALE CHIHULY Y EL ARTE NATIVO

Aunque Dale Chihuly no es nativo, introdujo el soplado de vidrio entre los estudiantes indígenas americanos mientras enseñaba en el Institute of American Indian Arts (IAIA). A su vez, el propio arte de Chihuly se vio potenciado por la inspiración que extrajo del diseño nativo, un resultado importante y serendípico. Chihuly creó sus primeras obras de inspiración nativa en 1975, incorporando hilos de vidrio fundidos en la superficie de cilindros soplados para crear diseños basados en los patrones de fibra de los tejidos navajos. Chihuly también es conocido por sus conjuntos de cestas. Su serie Tabac Basket, inspirada en las cestas salish del noroeste del Pacífico, se hace eco de sus formas ondulantes y asimétricas. Aunque la paleta de colores de sus primeras cestas es natural y apagada, como la de las cestas que las inspiraron, muchas de sus cestas posteriores son de colores vivos. Todas sus series de cestas se destacan por sus formas elegantes.

Había visto algunas hermosas cestas de los indígenas de la costa noroeste... y me impresionó la gracia de sus formas desplomadas y caídas. Quería capturar esta gracia en vidrio. — Dale Chihuly

Cilindro de manta india

1975

Dale Chihuly

(nacido en 1941)

el vidrio soplado

Colección de Kathleen O'Grady

Cilindro de manta india

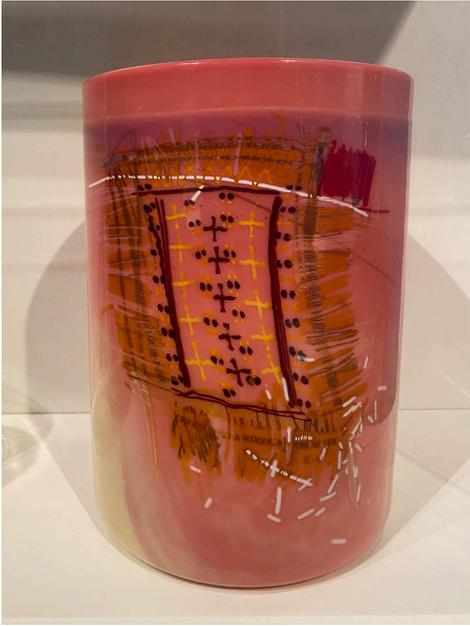
1976

Dale Chihuly

(nacido en 1941)

el vidrio soplado

Colección de Pamela Biallas

SOLO POR REFERENCIA

Cilindro de manta

1995

Dale Chihuly (nacido en 1941),
Joey Kirkpatrick (nacido en 1952) and
Flora C. Mace (nacido en 1949)

el vidrio soplado

Colección de Mark y Lindsay Bibler

SOLO POR REFERENCIA

Cartel de la exposición de Chihuly de 1975

Museo de Arte y Cultura Indígenas, Santa Fe, Nuevo México. Regalo de Kate Elliot

SOLO POR REFERENCIA

Cilindro blando escarlata francés con envoltura amarillo cobalto

2002

Dale Chihuly
(nacido en 1941)

el vidrio soplado

Museo del Vidrio de Tacoma, Tacoma, Washington

Juego de cestas formas marinas (Seaform)

2002

Dale Chihuly
(nacido en 1941)

el vidrio soplado
Colección de Diana Phibbs

Juego de Cesta Tabac con Fragmentos de Dibujo y Envolturas Corporales de Sangre de Buey

2008

Dale Chihuly
(nacido en 1941)

el vidrio soplado
Cortesía del Estudio Chihuly

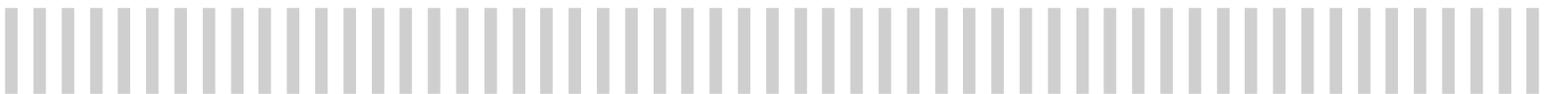
Las Cestas Tabac, la primera serie de cestas de Chihuly, abrieron nuevos caminos en el soplado de vidrio y reflejan su empeño por aprovechar al máximo las propiedades del vidrio fundido, utilizando no sólo el soplado, sino también la gravedad para lograr las formas abstractas y asimétricas que le han hecho famoso. También empezó a anidar cestas en esta serie, inspirándose en el anidamiento de las cestas de fibra de los Salish. Este conjunto de cestas Tabac se hizo en 2008, cuando Chihuly retomó esta serie para una exposición en un museo.

HISTORIA DEL ARTE EN VIDRIO EN EL PAÍS INDÍGENA

Estas primeras piezas de arte en vidrio se hicieron en el primer taller de vidrio caliente del Institute of American Indian Arts (IAIA), construido por el artista Dale Chihuly en Santa Fe en 1974, y en Taos Glass Art and Education, donde varios artistas Pueblo trabajaron juntos por primera vez. El programa de Taos, que comenzó en 1999 y existió durante más de una década, contó con el apoyo de Chihuly y fue impartido por Tony Jojola, que aprendió a soplar vidrio en el IAIA.

Fotografías históricas de Chihuly y artistas indígenas trabajando en el IAIA y en Taos, así como en Pilchuck, un programa de vidrio cofundado por Chihuly en el Estado de Washington, documentan el desarrollo del arte indígena del vidrio. Fotografías de Chihuly en la Escuela de Diseño de Rhode Island le muestran creando su primera serie, inspirada en el arte indígena americano.

Sin título

1978

Larry Ahvakana

(Inupiaq, nacido en 1946)

el vidrio soplado

IAIA Museo de Arte Indígena Contemporáneo,
Santa Fe, Nuevo México

Sin título

alrededor de 1974–77

Carl Ponca

(Osage, 1938–2013)

el vidrio soplado

IAIA Museo de Arte Indígena Contemporáneo,
Santa Fe, Nuevo México

SOLO POR REFERENCIA

Todos Sin título (tres obras)

alrededor de 2000

Artistas de la Escuela de Taos:

Tony Jojola (Isleta Pueblo, 1958–2022),

Ryan Romero (Taos Pueblo),

Ivan Concha (Taos Pueblo),

Henry Martinez (Taos Pueblo)

el vidrio soplado

Museo de Arte y Cultura Indígenas, fondo de compra
de los doctores Norman y Gild Greensberg

VASIJAS DE LA COSTA NOROESTE

Históricamente, los pueblos tribales de la costa norteamericana del Pacífico fabricaban vasijas utilitarias con cortezas, hierbas o maderas. Las cestas y bolsas tradicionales se fabricaban con fibras naturales tras un minucioso proceso de recogida y preparación de los materiales para poder tejerlos y convertirlos en recipientes útiles.

Los artistas salish, tlingit y de otras tribus de la costa noroccidental han reinterpretado las cestas y bolsas en vidrio soplado y tejido. Del mismo modo, la madera -que abundaba en el noroeste del Pacífico- se tallaba en postes de casas, cajas y otros objetos utilitarios que los artistas han recreado en vidrio fundido y tallado, presentando formas tradicionales en un nuevo medio.

Hierba marina

2018

Pájaro de trueno

2015

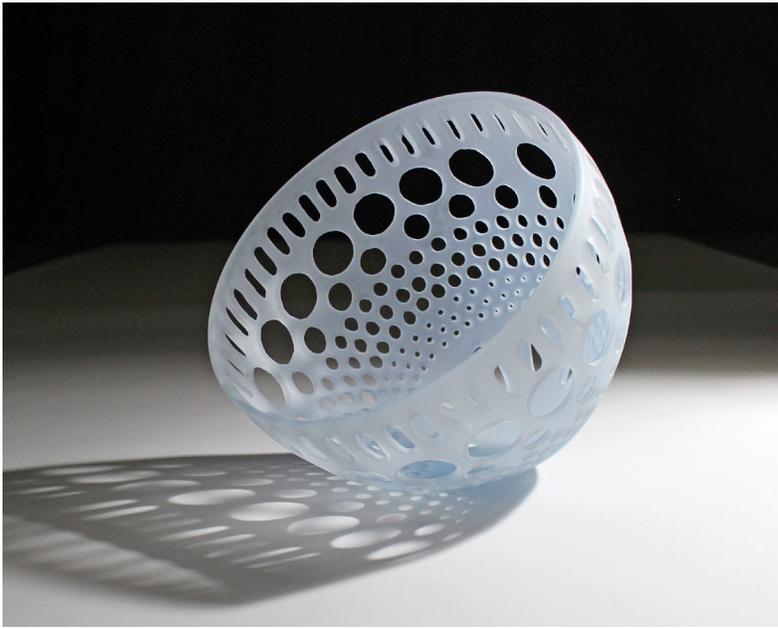
Haila (Ho-Wan-Ut) Old Peter

(Skokomish/Chehalis, nacida en 1986)

el vidrio soplado

Colección del artista

SOLO POR REFERENCIA

Cesta de celosía

2017

Raya Friday

(Lummi, nacida en 1977)

vidrio soplado y trabajado en frío
Colección del artista

Cesta de nubes

2017

Raya Friday

(Lummi, nacida en 1977)

vidrio soplado y trabajado en frío

Colección de Heidi Munzinger y John Shott

Sombrero de orca

2017

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado y tallado en arena

Museo de Arte y Cultura Indígenas, Santa Fe, Nuevo México. Regalo de John y Beverley Young

Casa del ratón

2006

Alano Edzerza
(Tahltan, nacida
en 1981)

vidrio tallado en arena
y cedro rojo
Colección de Rodney
Boleyn y Alissa Boleyn

SOLO POR REFERENCIA

Edzerza es miembro de la nación tahltan de Canadá. Algunas de las formas artísticas tahltan, como se ve en *Casa del ratón*, tienen similitudes con el arte y el diseño de los Tlingit, también una tribu de Athabaskan. Edzerza trabaja con vidrio plano, al que da forma y capas y luego somete a chorro de arena. A menudo coloca sus piezas en madera, generalmente cedro, para reconocer que se inspira para sus cajas de cristal en diseños encontrados en tallas de madera tradicionales.

Cesta de hierba dulce

2018

Dan Friday

(Lummi, nacida en 1975)

el vidrio soplado

Cortesía de la galería Lluvia Azul, Santa Fe,
Nuevo México

Voces de los espíritus - Bolsa Sally #10

2018

Lillian Pitt

(Wasco/Yakama/Warm Springs, nacida en 1944)

Dan Friday

(Lummi, nacida en 1975)

el vidrio soplado

Cortesía de la Galería Stonington, Seattle, Washington

Cedro y hierba del oso

2015

Cesta para almejas

2015

Artefacto cesta

2018

Haila (Ho-Wan-Ut) Old Peter

(Skokomish/Chehalis, nacida en 1986)

el vidrio soplado; el vidrio soplado y cobre

Colección del artista

SOLO POR REFERENCIA

Cesta de estrella de la tía Fran

2017

Dan Friday

(Lummi, nacida en 1975)

el vidrio soplado

Colección del artista

CERÁMICA PUEBLO RECREADA EN VIDRIO

La gente Pueblo del suroeste de Estados Unidos ha creado vasijas utilitarias de barro durante milenios. Las vasijas Pueblo y otros recipientes se encuentran en muchas colecciones de museos y son admirados no sólo por su utilidad, sino también por su arte. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, las formas tradicionales de la cerámica de los alfareros Pueblo han sido apreciadas por su belleza y por la continuidad cultural que encarnan.

Varios artistas Pueblo han optado por trabajar en vidrio como su medio principal; otros, que generalmente trabajan con arcilla, han colaborado con sopladores de vidrio para crear obras de arte que incorporan diseños de cerámica Pueblo en recipientes de vidrio soplado. Las formas tradicionales creadas en vidrio de ollas, frascos de semillas y jarrones de boda, ya sean diseñados con motivos ancestrales o más contemporáneos, son reconociblemente Pueblo.

Los artistas nativos del vidrio han demostrado su valentía al traspasar los límites de los medios artísticos históricos. Forman parte de la continuidad de generaciones que han incorporado a su arte conocimientos culturales y diseños tradicionales en un conjunto de medios en constante evolución. Aunque los medios y modos de crear arte cambian con el tiempo y la disponibilidad, el patrimonio cultural sigue siendo integral, como se ve en estas vasijas Pueblo.

SOLO POR REFERENCIA

Tarro mandala

2019

Flores de cactus

2019

Harlan Reano

(Santo Domingo/Kewa Pueblo, nacida en 1978)

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado y tallado en arena

Cortesía de la galería Lluvia Azul, Santa Fe, Nuevo México

Cantimplora de agua de cristal

2019

Ira Lujan

(Taos Pueblo/Ohkay Owingeh,
nacida en 1977)

el vidrio soplado, el cuero

Colección del artista

Flor lateral

2019

Ramson Lomatewama

(Hopi, nacida en 1953)

vidrio soplado y tallado en arena

Colección del artista

Maceta para semillas

2019

Ramson Lomatewama

(Hopi, nacida en 1953)

vidrio soplado y esculpido

Colección del artista

Jarrón de boda

2018

Ira Lujan

(Taos Pueblo/Ohkay Owingeh,
nacida en 1977)

vidrio soplado, esculpido y tallado en arena
Colección del artista

Sin título

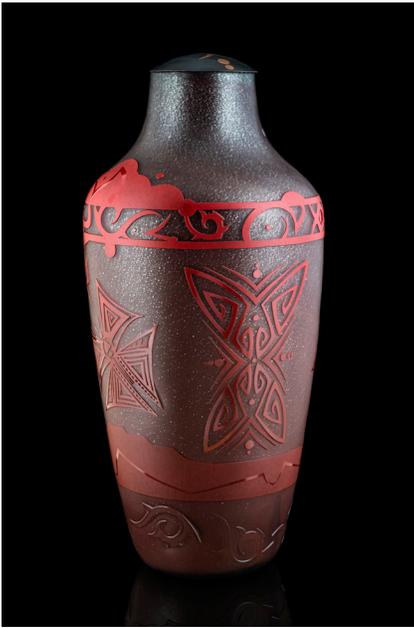
1994

Tony Jojola

(Isleta Pueblo, 1958–2022)

el vidrio soplado

Museo de Arte y Cultura Indígenas, Santa Fe,
Nuevo México

Polilla de la luna de sangre

2016

Robert "Spooner" Marcus
(Ohkay Owingeh, nacida en 1975)

vidrio soplado y tallado en arena, cobre
Colección del artista

Escalera Kiva

2018

Robert "Spooner" Marcus

(Ohkay Owingeh, nacida en 1975)

vidrio soplado y esmaltado

Colección del artista

Resplandor dorado

2008

Tammy Garcia

(Santa Clara Pueblo, nacida en 1969)

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

el vidrio soplado

Colección de Tammy Garcia

Sin título

2008

Tammy Garcia (Santa Clara Pueblo,
nacida en 1969)

Preston Singletary (Tlingit, nacida
en 1963)

vidrio soplado y tallado en arena

Museo de Arte y Cultura Indígenas, Santa Fe, Nuevo
México; Regalo de Carol Warren

Sin título

2014

Tony Jojola

(Isleta Pueblo, 1958–2022)

el vidrio soplado

Museo de Arte y Cultura Indígenas, Santa Fe,
Nuevo México

Tony Jojola empezó a trabajar el vidrio en 1975 en el Instituto de Artes Indígenas Americanas. Más tarde, trabajó para Dale Chihuly en su serie veneciana. Jojola impartió clases de soplado de vidrio y fue mentor de otros artistas nativos americanos del vidrio a lo largo de su dilatada carrera.

Agua esmeralda

2022

Tony Jojola

(Isleta Pueblo, 1958–2022)

el vidrio soplado

Colección del artista

Sin título

2021

Tony Jojola

(Isleta Pueblo, 1958–2022)

el vidrio soplado

Colección del artista

Sin título

2008

Tammy Garcia

(Santa Clara Pueblo, nacida en 1969)

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado y tallado en arena
Colección de Mark y Lindsay Bibler

Santa Clara Pueblo es ampliamente conocido por el arte de sus vasijas negras, muchas de las cuales tienen diseños tallados en la arcilla. Tammy Garcia, conocida por su exquisita cerámica, trabajó con el soplador de vidrio Preston Singletary para reinventar sus diseños de cerámica de arcilla y crear esta llamativa versión de una maceta Pueblo, que fue hecha de vidrio soplado y luego pulida con chorro de arena.

TEXTILES REINVENTADOS EN VIDRIO

Desde hace más de 12.000 años, en América se tejen tejidos con fibras vegetales naturales y el pelaje de los animales. los verticilos de huso para crear hilos, así como los paneles que incorporan diseños de telas tejidas, se han recreado en vidrio reflejando la importancia de la producción textil en la vida de los nativos. Estos objetos de vidrio suelen estar moldeados o diseñados en moldes.

Serie del legado de la abuela

2018–19

Carol Lujan
(Diné)

vidrio fundido
Colección del artista

Las alfombras y mantas diné (navajo) se tejen con lana en telares horizontales. A partir de los diseños de los tejidos de su abuela, Carol Lujan creó una serie de “alfombras” en vidrio. Fusiona vidrio dicróico y opalescente con hilos de vidrio y frita para crear los diseños, que luego se vierten en moldes de arcilla.

El vidrio dicróico es un tipo de vidrio que es de un color cuando se ve por la luz reflejada y de otro color cuando la luz lo atraviesa. El vidrio opalescente cambia de color como un ópalo. Los largueros son finos filamentos de vidrio y la frita es un tipo de vidrio en polvo.

Plato sin título de la serie Textil

2016

Larry Ahvakana

(Inupiaq, nacida en 1946)

vidrio fundido

Colección del artista

Serie del legado de la abuela

2018–19

Carol Lujan

(Diné)

vidrio fundido

Colección del artista

Mujeres castor transformando un huso

2000

Susan Point

(Musqueam, nacida en 1952)

vidrio fundido y grabado, arce

Colección de Janet y Stephen Seltzer

Tejedora de cestas

2019

Marvin Oliver

(Quinault/Isleta Pueblo, 1946–2019)

vidrio soplado, fundido y grabado

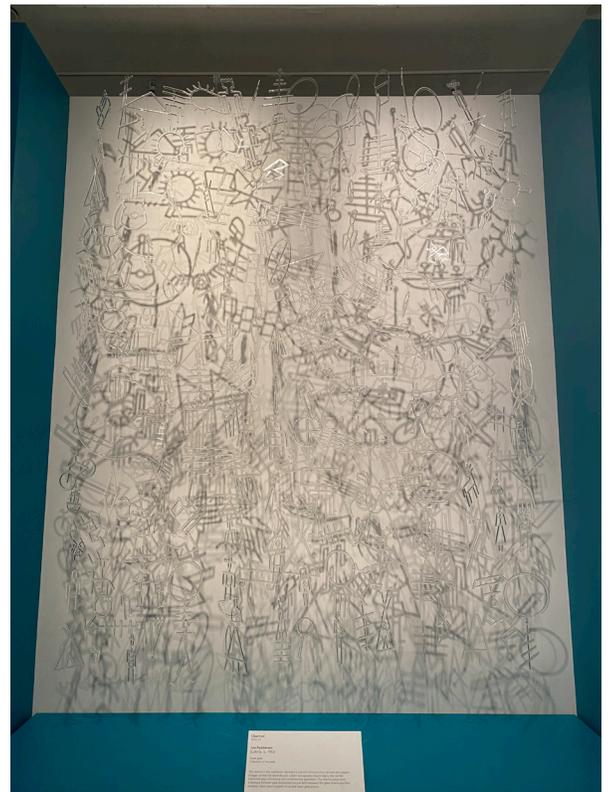
Colección de Brigette Ellis y la familia de Marvin Oliver

Encantado

2012–19

Joe Feddersen
(Colville, nacida
en 1953)

vidrio fundido
Colección del artista

SOLO POR REFERENCIA

Los encantos de esta instalación representan un continuo cultural desde antiguos petroglifos (imágenes talladas en piedra) hasta la iconografía de la cultura pop, uniendo así dos mundos: las formas tradicionales de conocimiento y la expresión contemporánea. Los amuletos crean a la vez un diálogo entre el pasado y el presente y un eco entre los amuletos de vidrio y sus sombras. Cada dije está hecho de piezas de vidrio cortadas y fusionadas.

ANIMALES DE LA TIERRA

El respeto por el mundo animal es un principio cultural destacado en las comunidades nativas. Cuando se matan animales como el ciervo para comer, el cazador da las gracias al animal y le explica cómo se utilizará su cuerpo. Los animales también proporcionan orientación espiritual. Los osos simbolizan la fuerza y el valor, y los lobos ocupan un lugar destacado en las leyendas, donde suelen significar protección.

Muchos pueblos nativos se refieren al continente norteamericano como Isla Tortuga. En las historias de creación, Turtle trajo la tierra desde el submarino en su espalda, creando el continente en la forma de su propio cuerpo. Las imágenes de tortugas se han visto históricamente en vasijas, en dibujos y como fetiches y sonajeros. Las representaciones de estos y otros animales totémicos se ven en muchas creaciones nativas de arte en vidrio.

Tortugas rojas

alrededor de 2011

Robert "Spooner" Marcus (Ohkay Owingeh, nacida en 1975)

vidrio soplado y tallado en arena

Museo de Arte y Cultura Indígenas, Santa Fe, Nuevo México;

Regalo de Maya Dank en memoria de Steven Dank

Tótem del oso forrajeador

2016

Dan Friday

(Lummi, nacida en 1975)

vidrio soplado y esculpido

Colección de Roddie y Steve Harris

Los tótems que conmemoran antepasados, animales, leyendas o acontecimientos notables eran tallados tradicionalmente en madera de cedro por los pueblos indígenas del noroeste del Pacífico. El bisabuelo de Friday era un tallador de madera famoso por sus tótems. Crear tótems en vidrio se ha convertido para Friday en una forma de continuar las tradiciones de su familia. Trabaja con el equipo de Chihuly, así como en sus propias creaciones, y también es conocido por el arte de sus cestas de cristal.

Oso relámpago Lummi

2018

Dan Friday

(Lummi, nacida en 1975)

vidrio soplado y esculpido

Colección del artista

Equilibrio

2021

Jody Naranjo

(Santa Clara Pueblo, nacida en 1969)

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado y tallado en arena

Colección privada

Cráneo de búfalo

2016

Ira Lujan

(Taos Pueblo/Ohkay Owingeh,
nacida en 1977)

el vidrio soplado
Colección del artista

Mama

2015

Tony Jojola (Isleta Pueblo, 1958–2022)

vidrio soplado y esculpido

Museo de Arte y Cultura Indígenas, Santa Fe, Nuevo México

Escorpión

alrededor de 1978

Larry Ahvakana

(Inupiaq, nacida en 1946)

vidrio soplado y esculpido

Colección de Tony Jojola

Guardián de la noche

1991

Tony Jojola

(Isleta Pueblo, 1958–2022)

el vidrio soplado

IAIA Museo de Arte Nativo Contemporáneo, Santa Fe,
Nuevo México

Lobos del mar

2019

Ed Archie NoiseCat

(Salish/Shuswap, nacida en 1959)

vidrio fundido

Colección de Hilary Wallace Brelsford

SOLO POR REFERENCIA

Tocados de lobo bailarín

2014

Joe David

(Nuu-chah-nulth, nacida en 1946)

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio formado en horno y tallado en arena,
corteza de cedro

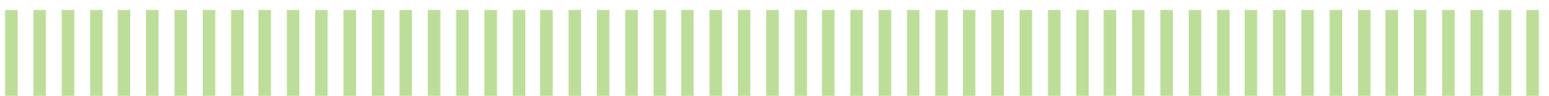
Colección de Preston Singletary

REGALOS DEL MAR

Tradicionalmente, los nativos americanos han considerado toda la naturaleza como un todo integrado, y la naturaleza desempeña a menudo un papel importante en las ceremonias y el arte tribales. Las leyendas y las historias suelen estar protagonizadas por animales de la tierra, el cielo, los ríos y los océanos.

Aunque las criaturas acuáticas desempeñan un papel en todas las culturas nativas americanas, son especialmente importantes para las tribus que habitan en zonas insulares y costeras. La influencia de vivir en estas zonas y obtener alimentos y otros recursos del mar ha llevado a los artistas a incorporar estas criaturas marinas a sus creaciones. Los hermosos peces y animales marinos que se muestran aquí son de vidrio soplado trabajado a mano.

Desde la costa noroeste de Estados Unidos hasta el Pacífico Sur, los pueblos indígenas de la cuenca del Pacífico se centran en el mar y en el sustento que les proporciona. Las imágenes del agua se incorporan a menudo al arte para expresar la preocupación por

el medio ambiente, especialmente por la subida de los océanos. Además, los ríos han desempeñado un papel importante en la ubicación de los asentamientos de las tribus, así como en la captura de peces para su sustento, que también puede verse en este arte. Las orcas, el miembro más grande de la familia de los delfines, son importantes en las leyendas indígenas y aparecen con frecuencia en el arte de las tribus de la Costa Noroeste. Se dice que la orca protege a los que viajan lejos de casa y les ayuda a regresar.

Early Spring Seascape/Open Lead

2006

Larry Ahvakana

(Inupiaq, nacida en 1946)

vidrio fundido, desplomado y frito

Colección del artista

Schaenewx (Salmón)

2019

Dan Friday

(Lummi, nacida en 1975)

vidrio soplado y esculpido

Colección del artista

Ngā Tuna Heke (Anguilas migratorias)

2018

Priscilla Cowie

(Māori, nacida en 1974)

el vidrio soplado

Museo del Vidrio de Tacoma, Tacoma, Washington

Carrera de otoño

2019

Dan Friday

(Lummi, nacida en 1975)

vidrio soplado y arenado con cuerda de corteza de cedro
Colección del artista

Tótem de orca

2018

Preston Singletary
(Tlingit, nacida en 1963)

cristal de plomo fundido
Colección del artista

SOLO POR REFERENCIA

El espíritu de nuestro río

2011

Marvin Oliver

(Quinault/Isleta Pueblo, 1946–2019)

Raven Skyriver

(Tlingit, nacida en 1982)

el vidrio soplado

Colección de Betsy Ehrenberg y Richard Ehrenberg

A la deriva

2015

Raven Skyriver

(Tlingit, nacida en 1982)

vidrio soplado y esculpido

Colección del artista

Inmersión

2022

Raven Skyriver

(Tlingit, nacida en 1982)

vidrio soplado y esculpido

Colección del artista

Mahi Mahi

2017

Raven Skyriver

(Tlingit, nacida en 1982)

vidrio soplado y esculpido

Colección del artista

Cuervo sonajero

2019

Preston Singletary
(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado, esculpido y tallado en arena
Colección del artista

Caballito de mar ancla

2017

Raven Skyriver

(Tlingit, nacida en 1982)

vidrio soplado y esculpido

Colección del artista

Gris

2022

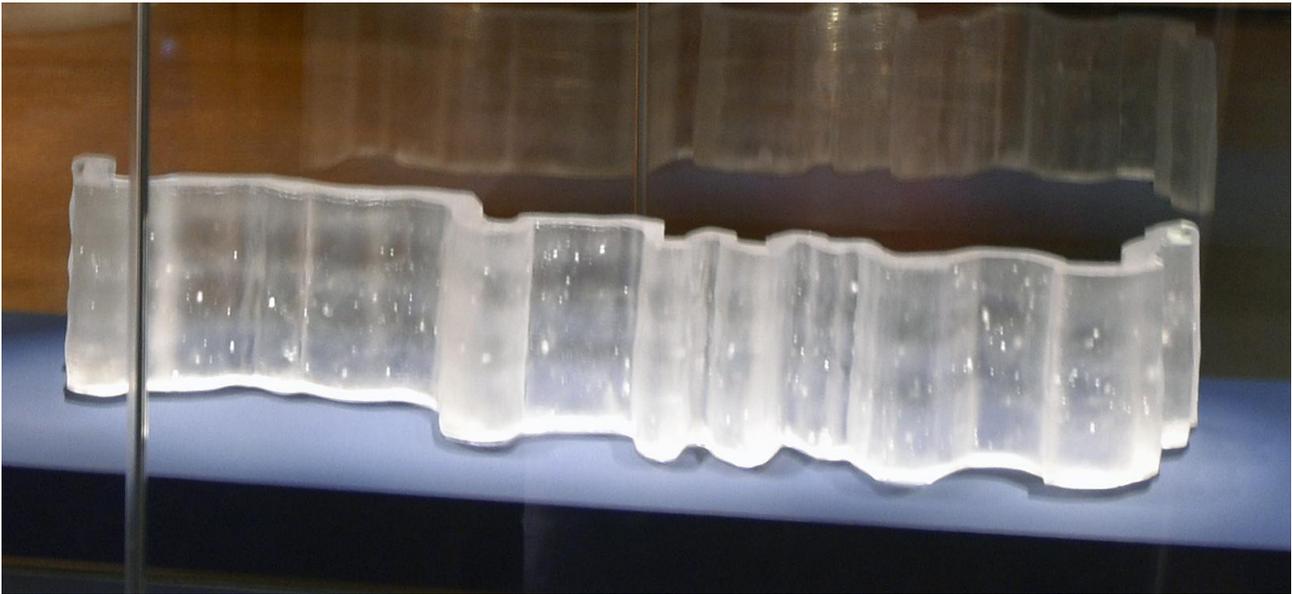
Raven Skyriver

(Tlingit, nacida en 1982)

vidrio soplado y esculpido

Cortesía de Blue Rain Gallery, Santa Fe, New Mexico

Raven Skyriver se inspira en el ecosistema marino para sus esculturas de vidrio. Su ballena Grey muestra la belleza y majestuosidad de las criaturas marinas, mientras que muchas de sus criaturas más pequeñas, como *Anchor Sea Horse* y *Adrift* (que se ven cerca), son caprichosas y encantadoras. Crea la sensación de criaturas nadando al capturar la naturaleza fluida de vidrio fundido.

SOLO POR REFERENCIA

Pa'huk Sitio

2020

Brian Barber

(Pawnee, nacida en 1975)

vidrio fundido

Colección del artista

Pa'huk Site muestra los contornos de una sección del río Platte en Nebraska. El arquitecto Barber presenta este lugar en una sección transversal a modo de maqueta arquitectónica. Esta zona del río está adyacente a un sitio sagrado ancestral Pawnee conocido como Pa'huk: la morada de animales espirituales con poderes milagrosos.

Prototipo de viaje místico

2006

Marvin Oliver
(Quinault/Isleta
Pueblo, 1946–2019)

vidrio fundido y fundido,
aluminio

Colección del Brigette Ellis

SOLO POR REFERENCIA

Marvin Oliver creó *Mystical Journey* en 2006 para el Hospital Infantil de Seattle, donde la escultura de 26 pies de largo flota en lo alto de un atrio de tres pisos. Tanto para el prototipo que se presenta aquí como para la escultura monumental, Oliver cortó piezas de láminas de vidrio de colores, las fusionó para crear una sola lámina y luego las hizo flotar en un marco de metal. El diseño refleja motivos tradicionales de los pueblos indígenas que viven en el noroeste del Pacífico.

EL CIELO ARRIBA

Mucho antes del contacto europeo, las tribus indígenas de las Américas tenían un conocimiento avanzado de los ciclos astronómicos, y las representaciones del sol y las estrellas eran comunes. Hechos por muchas naciones indígenas, los mapas estelares describían los cielos y reflejaban una filosofía del ser. Constelaciones en el mapa del cielo invernal de los bosques Los pueblos nativos incluyen animales importantes, que vinculan las estrellas del cielo con la fauna de la tierra. Los motivos relacionados con el clima también aparecen en dibujos, como representaciones de nubes y relámpagos y otros símbolos de truenos y lluvia. Los artistas han reimaginado estos elementos en vidrio soplado y fundido.

Las aves son importantes como fuente de alimento en las comunidades nativas, y desempeñan papeles primordiales en muchos mitos nativos sobre la creación y otras historias. El cuervo trajo la luz al mundo en las historias de los orígenes de muchas tribus de la Costa Noroeste. Las águilas llevan plegarias al creador. Los búhos y otras aves aparecen en los tótems. Los

artistas a veces representan criaturas como adornos en vasijas y cestas, combinando la fabricación de objetos utilitarios con su respeto por las aves y otros animales. Las mariposas, libélulas y otras coloridas criaturas del cielo son los temas favoritos, ya sea en vidrio soplado, tallado y fundido, o como diseños en vasijas.

SOLO POR REFERENCIA

Cuando las estrellas vinieron a la Tierra 2012

Brian Barber
(Pawnee, nacida en 1975)

vidrio soplado y tallado
Colección del artista

Cuervos dando vueltas

2014

Shaun Peterson

(Puyallup, nacida en 1975)

cedro, vidrio, acero, acrílico

Colección de Neel Parikh

Camino de la codorniz

2021

Ira Lujan

(Taos Pueblo/Ohkay Owingeh,
nacida en 1977)

el vidrio soplado, metal

Colección del artista

Sin título

2017

Djambawa Marawili

(Aboriginal Australian, nacida en 1953)

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado y tallado en arena

Colección de Preston Singletary

Cuervo roba el sol

2019

Preston Singletary
(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado y tallado en arena
Colección del artista

SOLO POR REFERENCIA

Poste de una casa de Seattle IV/I

2008

Susan Point

(Musqueam, nacida en 1952)

vidrio grabado, cedro

Cortesía de la Galería Stonington, Seattle, Washington

Los elementos de vidrio grabado de esta representación de un poste representan el mundo natural: el sol, la luna, las estrellas y los árboles.

SOLO POR REFERENCIA

La Vía Láctea

2014

Adrian Wall

(Jemez Pueblo, nacida en 1970)

vidrio fundido

Colección de la Dra. Katja Lehman

Elemento 3

2007

Tammy Garcia

(Santa Clara Pueblo, nacida en 1969)

cristal de plomo fundido

Museo de Arte y Cultura Indígenas, Santa Fe, Nuevo México;

Regalo de Carol Warren

Plato del deshielo de primavera

2016

Larry Ahvakana

(Inupiaq, nacida en 1946)

vidrio fundido y desplomado

Colección del artista

Tótem observador

2018

Dan Friday

(Lummi, nacida en 1975)

vidrio esculpido

Colección del artista

Libélulas bailarinas

2018

Carol Lujan
(Diné)

vidrio fundido

Colección del artista

Bailarín del agua

2019

Carol Lujan

(Diné)

Patrick Morrissey

cortado, fusionado, enrollado y el vidrio soplado

Colección de Carol Lujan

Libélula

2017

Robert "Spooner" Marcus (Ohkay Owingeh, nacida en 1975)

vidrio soplado y tallado en arena

Colección del artista

La libélula es venerada por muchas culturas nativas americanas como un presagio de cambio con poderes de transformación. Se cree que traen armonía, y ver una libélula se considera un buen augurio. Marcus representa libélulas sobre fondo blanco, en consonancia con la veneración de los pueblos Pueblo a las libélulas por su pureza y poderes curativos.

SOLO POR REFERENCIA

Nube de ensueño

2017

Raya Friday

(Lummi, nacida en 1977)

vidrio soplado, esculpido y trabajado en frío, plata, acero
Colección del artista

Trayendo la luz

2019

Ed Archie NoiseCat
(Salish/Shuswap, nacida en 1959)

vidrio fundido
Colección de Hilary Wallace Brelsford

Pájaros de trueno

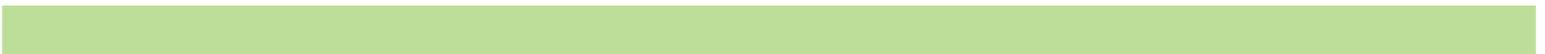
2019

Ed Archie NoiseCat

(Salish/Shuswap, nacida en 1959)

vidrio fundido

Colección de Hilary Wallace Brelsford

Trayendo luz al mundo

2007

Lewis Tamihana Gardiner

(Māori, nacida en 1972)

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado y tallado en arena
Colección de Preston Singletary

Varios artistas indígenas de países de la cuenca del Pacífico han colaborado con artistas indígenas estadounidenses. Lewis Tamihana Gardiner, artista neozelandés del jade, trabajó con Preston Singletary en *Bringing Light to the World*, que es uno de los varios objetos de esta colección con la historia de Raven robando el sol para llevar la luz a la gente. Singletary también colaboró con el artista aborigen australiano Djambawa Marawili en la interpretación en vidrio de una pintura sobre corteza, situada en las proximidades.

SOLO POR REFERENCIA

Amanecer Chaco

2017

Adrian Wall

(Jemez Pueblo, nacida
en 1970)

vidrio y piedra

Colección de Roberta C. Robinson

SOLO POR REFERENCIA

Los pueblos ancestrales Pueblo tenían amplios conocimientos sobre los ciclos estacionales y astronómicos. Incorporaron esta información sobre el sol y la luna y la alineación de los amaneceres y atardeceres durante los solsticios y equinoccios en su arquitectura, como se encuentra en las ruinas de hace mil años en el Cañón Chaco, Nuevo México. El colorido orbe de esta escultura de jardín representa en vidrio la importancia histórica de este conocimiento.

VOCES DE LOS ANTEPASADOS

Una de las formas en que las culturas indígenas transmiten sus conocimientos ancestrales es a través de ceremonias y atuendos ceremoniales. Los antepasados se han simbolizado mediante máscaras bidimensionales y esculturas tridimensionales de piedra y madera. Las comunicaciones de los antepasados en forma de petroglifos y pictografías también vinculan a las comunidades nativas actuales con el pasado.

Aquí, los artistas del vidrio simbolizan a los antepasados a través de frascos de retratos de vidrio soplado basados en antiguas ollas de efigie, a través de máscaras de vidrio soplado o fundido y otras insignias, a través de versiones de vidrio fundido o soplado de pictografías antiguas, y a través de pinturas de vidrio sobre vidrio cocidas en horno.

Fuera de vista

2007

Tammy Garcia

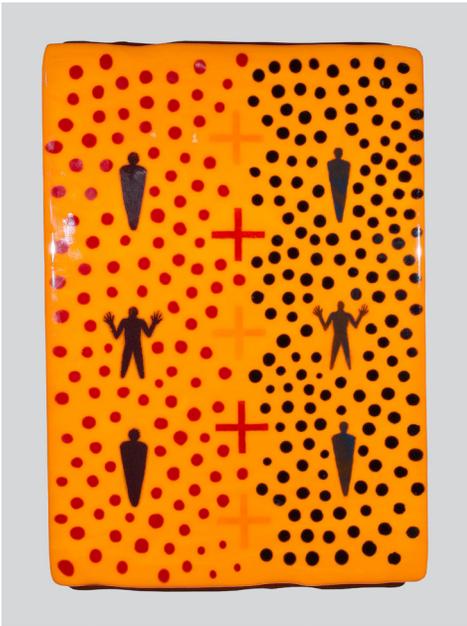
(Santa Clara Pueblo,
nacida en 1969)

vidrio desplomado y grabado
Museo de Arte y Cultura Indígenas,
Santa Fe, Nuevo México; Regalo de
John y Beverley Young

Esta escena grabada e incisa reconoce la importancia de la caza en la cultura tradicional Pueblo. Esta escultura translúcida está hecha de vidrio arquitectónico que se vació en un molde.

SOLO POR REFERENCIA

Panel del mundo de los espíritus

2018

Larry Ahvakana

(Inupiaq, nacida en 1946)

vidrio fundido con diseño de vidrio cortado y empolvado
Colección del artista

Matar al oso

2009

Oso Blanco

2009

Estrella de la mañana

2009

SOLO POR REFERENCIA

Marcus Amerman
(Choctaw, nacida en 1959)

Preston Singletary
(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado, esculpido y tallado en arena
Colección de Preston Singletary

These three vessels were inspired by jars made of clay that were found in archeological digs of ancient villages of the Mississippian Culture. Marcus Amerman's Choctaw tribe is one of the Indigenous Nations descended from the Mississippian Culture, also known as the Mounds Culture.

Figura de espíritu

2019

Ramson Lomatewama

(Hopi, nacida en 1953)

vidrio soplado y esculpido

Colección del artista

Figura de espíritu

2019

Ramson Lomatewama

(Hopi, nacida en 1953)

vidrio soplado y esculpido

Colección del artista

SOLO POR REFERENCIA

El contador de historias

2019

Adrian Wall

(Jemez Pueblo, nacida en 1970)

vidrio fundido, piedra caliza teñida con ácido
Cortesía de Wright's Indian Art, Albuquerque,
Nuevo México

La vida es corta, recuerda vivir

2012

Adrian Wall

(Jemez Pueblo, nacida en 1970)

vidrio fundido, alabastro italiano, plata de ley
Colección de Forest Brandt

Cesta arco iris

2016

Joe Feddersen

(Colville, nacida en 1953)

el vidrio soplado

Cortesía de la galería Froelick, Portland, Oregon

Mira al cielo

2017

Joe David

(Nuu-chah-nulth, nacida en 1946)

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado y tallado en arena

Cortesía de la galería Lluvia azul, Santa Fe,
Nuevo México

Ella que mira

2014

Lillian Pitt

(Wasco/Yakama/Warm Springs, nacida en 1944)

cristal de plomo fundido en horno, acero, granito

IAIA Museo de arte nativo contemporáneo, Santa Fe, Nuevo México

Lillian Pitt creció en la reserva de Warm Springs, en el valle del río Columbia, en Oregón. Ella que mira es su representación de una famosa imagen de arte rupestre que se alza en lo alto de una montaña visible desde su aldea ancestral. Es a la vez un petroglifo y un pictograma, y predomina en los relatos y la historia oral de su pueblo. Pitt hizo moldes en los que luego fundió estos dos objetos en cristal de plomo.

Un petroglifo es una imagen tallada, incisa o grabada en piedra. Una pictografía es una pintura sobre piedra.

Oruga negra

2020

Ed Archie NoiseCat

(Salish/Shuswap, nacida en 1959)

cristal de plomo fundido en horno

Colección del artista

SOLO POR REFERENCIA

Dios que habla

2014

Carol Lujan
(Diné)

vidrio cortado, fundido y desplomado

Museo de Arte y Cultura India, Santa Fe, Nuevo México

Espíritu de sombra

2019

Lillian Pitt

(Wasco/Yakama/Warm Springs, nacida
en 1944)

cristal de plomo fundido
Colección del artista

Mensajes de los antepasados - Bolsa Sally #8

2018

Lillian Pitt

(Wasco/Yakama/Warm Springs, nacida en 1944)

Dan Friday

(Lummi, nacida en 1975)

vidrio soplado y fundido

Courtesy of Stonington Gallery, Seattle, Washington

TENDIENDO PUENTES ENTRE DOS MUNDOS

Importantes obras del movimiento de las Artes Nativas Contemporáneas se han centrado en las dicotomías de vivir en dos mundos, equilibrando lo que honra a las culturas tradicionales con lo que se ajusta a las costumbres de la sociedad dominante. Los artistas del vidrio también han explorado las repercusiones de tender puentes entre estos dos mundos. Ya sea reflexionando sobre las diferencias entre las huellas del pasado y las actuales o las marcas en el paisaje, reconociendo el continuo simbolismo de las doncellas del maíz, o yuxtaponiendo un niño inuit vestido tradicionalmente con un clima cambiante, el arte de esta sección proporciona un comentario social agudo.

Guerrero del circo

2015

Harlan Reano

(Santo Domingo/Kewa Pueblo, nacida en 1978)

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado, esculpido y tallado en arena
Colección de Bill y Uschi Butler

Coyote y robot

2017

Joe Feddersen

(Colville, nacida en 1953)

el vidrio soplado
Cortesía de Froelick Gallery, Portland, Oregon

Doncella Hopi portadora de agua

2008

Ira Lujan

(Taos Pueblo/Ohkay Owingeh,
nacida en 1977)

vidrio soplado y tallado

Museo de Arte y Cultura Indígenas, Santa Fe, Nuevo
México; Colección del Laboratorio de Antropología

SOLO POR REFERENCIA

Doncella de maíz azul

2017

Ramson Lomatewama
(Hopi, nacida en 1953)

vidrio soplado, cortado y arenado
Colección del artista

Incubadoras

2016

Virgil Ortiz

(Cochiti Pueblo, nacida en 1969)

Arcilla, vidriados, pintura acrílica y vidrio

Colección de Henry Muñoz y Kyle Ferari-Munoz

SOLO POR REFERENCIA

Sin título

2017

Gunybi Ganambarr

(Aboriginal Australian, nacida en 1973)

Preston Singletary

(Tlingit, nacida en 1963)

vidrio soplado y tallado en arena

Colección de Preston Singletary

Vernáculo urbano: Autopista con HUV

2008

Joe Feddersen
(Colville, nacida
en 1953)

espejo y el vidrio soplado, hoja de cobre
Museo del Vidrio de Tacoma, Tacoma, Washington

Torre de alta tensión

2004

Joe Feddersen
(Colville, nacida en 1953)

espejo y el vidrio soplado, hoja de cobre
IAIA Museo de Arte Nativo Contemporáneo, Santa Fe,
Nuevo México

Joe Feddersen creó varias series de vasijas de vidrio
soplado que representan marcas en el paisaje realizadas

por culturas americanas modernas. Sus interpretaciones contemporáneas de las marcas de las autopistas o de los cables de alta tensión, como se ve en estas vasijas de vidrio soplado y cobre, contrastan con las marcas dejadas en la tierra por civilizaciones anteriores, como las pictografías estarcidas en su *Rainbow Basket* (Cesta Arco Iris) soplada de la sección *Ancestors' Voices* (Voces de los antepasados) de esta exposición. Esta yuxtaposición de paisajes modernos y ancestrales enmarca los dos mundos en los que viven los nativos americanos modernos.

SOLO POR REFERENCIA

Soñando con la madre del maíz

2014

Carol Lujan
(Diné)

vidrio cortado y fundido

Museo de las artes y la cultura indígenas, Santa Fe,
Nuevo México

Respeto supremo por los dos espíritus

2013

Angela Babby
(Lakota, nacida en 1964)

Esmalte vítreo cocido en horno
sobre mosaico de vidrio sobre
tablero de azulejos
Colección de Jim Reach

Angela Babby ha desarrollado un estilo único de creación de mosaicos de vidrio esmaltado cocidos en horno. Su enfoque de vidrio sobre vidrio crea una luminosidad y saturación de color que da profundidad y poder emocional a sus temas. Sus obras suelen comentar acontecimientos históricos o de justicia social.

