

MoNA

Museum of Northwest Art

Silva Cascadia: *Under the Spell of the Forest*

Artistas destacados: Maria Cristalli, Linda Davidson, Kathleen Faulkner, Patty Haller, Laura Hamje, Hart James, Claire Johnson, Donna Leavitt, Karen Lené Rudd, Juliet Shen, Kimberly Trowbridge y Suze Woolf.

Curadora invitada: Kathleen Garrett

3 de febrero de 2024 - 12 de mayo de 2024

Acerca de *Silva Cascadia*

Silva Cascadia: Under the Spell of the Forest presenta obras de mujeres artistas del noroeste inspiradas en bosques y árboles. Desde entornos inmersivos hasta representaciones documentales, desde exuberantes extensiones de innumerables capas verdes hasta árboles invernales individuales en blanco y negro, cada expresión transmite la presencia sutil y profunda de estas entidades gigantes que a menudo damos por sentado su existencia. Con temas que van desde la contemplación filosófica y la historia hasta los impactos del cambio climático y la deforestación en nuestra región y más allá, *Silva Cascadia: Under the Spell of the Forest* tiene como objetivo brindar contemplación, promover la conciencia e inspirar conversaciones.

Estos artistas han retratado árboles con una silenciosa devoción por el bosque que nos brinda respiro, asombro e inspiración desde muchas perspectivas, incluidas:

- estético
- forense
- metafórico
- ecológico

Silva: madera o bosque

Cascadia: refiriéndose a la región del Pacífico Noroeste

Conexiones adicionales: tanto 'silva' como 'cascadia' terminan en "a", que generalmente denota sustantivos femeninos, lo que refuerza el enfoque del bosque como femenino (metafóricamente) y el hecho de que hay doce mujeres artistas representadas en esta exposición.

Inspirado en la estética

La estética es una investigación filosófica en la que abordamos cuestiones sobre la belleza, el arte y lo que podemos decir legítimamente sobre el significado o la importancia de las obras de arte. Nuestras preguntas filosóficas están arraigadas en la experiencia y en nuestros intentos de darle sentido al mundo.

El atractivo estético inherente del bosque tiene una influencia especial en la imaginación humana debido a los sentimientos que evocan los árboles.

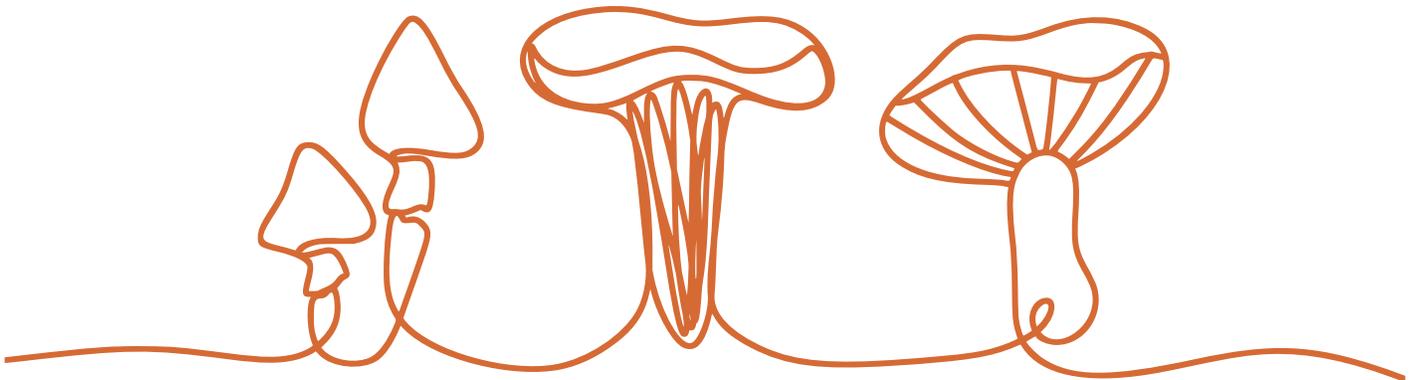
“Los árboles nos hacen más calmados, felices y creativos. No cuesta nada ser fascinado por su fuerza vital, su simbolismo y su diversidad en sus formas. Los árboles que me rodean son torres que se elevan hacia el cielo. Cuando pienso en quién protege a quién, es evidente que han influido en mi escultura. Antes de mudarme al bosque, ya había hecho obras altas, pero quizás me atrajo su belleza y fuerza silenciosa.”
- Maria Cristalli

Maria Cristalli, *History of Fire*, 2021, acero forjado, 78x12x12 pulgadas

Inspirado por la ciencia forense

La ciencia forense es una disciplina que implica resolver acertijos. Los científicos forenses utilizan sus conocimientos de biología, química y física para investigar preguntas. Cuando la ecologista forestal canadiense Suzanne Simard identificó y nombró la “red de la madera” en su tesis doctoral de 1997, amplió su investigación para demostrar que los árboles se comunican a través de redes subterráneas de hongos. Los científicos han estado investigando las redes de micorrizas en los bosques para saber si los árboles envían recursos o señales a su descendencia y cómo. En 2015, Simard fundó el Proyecto Árbol Madre, cuyo objetivo es identificar y desarrollar prácticas más resilientes y diversas para garantizar bosques futuros saludables. La botánica Diana Beresford Kroeger ha desarrollado un “bioplan” para mitigar el cambio climático abogando por plantar árboles nativos de cada región para reforestar y sanar el planeta.

Se han realizado estudios que evalúan la transferencia de carbono de árboles vivos más viejos a plántulas. Todavía hay mucho debate en torno a la comunicación con las raíces de los árboles y se necesita más investigación para descubrir sus misterios.

“Veo cómo las plantas del bosque se entrelazan, oscureciendo y enmarcando vistas del cielo más allá. Considero en cómo las inmensas microbiomas en los suelos boscosos determinan la salud y el carácter del ecosistema. Pensar en cómo se nutre la vida me compele a probar nuevas capas de pintura, nuevas técnicas, cualquier cosa que infunda más complejidad al cuadro sin dejar de crear un todo cohesivo. Hay un intelecto inherente en esta biología que me encanta explorar.” - Patty Haller

Inspirado por la metáfora

“¿Existe una sensibilidad femenina, una conciencia artística que resuena con la naturaleza matriarcal del bosque y sugiere semejanzas que evocan imágenes?” -Kathleen Garrett

Una metáfora es una figura retórica que, para lograr un efecto retórico, se refiere directamente a una cosa al mencionar otra. Puede proporcionar (u oscurecer) claridad o identificar similitudes ocultas entre dos ideas diferentes.

El antropomorfismo actual en algunas comunicaciones sobre cómo funcionan los bosques ha llevado a etiquetas como “Árbol Madre” que denotan colaboración de recursos compartidos en lugar de competencia. Los árboles madre son los árboles más grandes y más antiguos del bosque con la mayor cantidad de conexiones fúngicas. No son necesariamente mujeres, pero Simard las ve en un papel maternal, protector y de apoyo. Con sus raíces profundas, extraen agua y la ponen a disposición de las plántulas de raíces poco profundas. Ayudan a los árboles vecinos enviándoles nutrientes y, cuando los vecinos tienen dificultades, los árboles madre detectan sus señales de socorro y aumentan el flujo de nutrientes en consecuencia.

Kathleen Faulkner, *Tangle*, 2022, óleo sobre pastel sobre panel, 20x20 pulgadas

“Siempre me ha fascinado la vida de los árboles. Pienso en el tocón madre que hace crecer a sus retoños mientras la comunidad forestal lo nutre. La comunidad arbórea siempre está ahí para proteger, advertir, alimentar y curar a su familia. Los árboles comprenden trabajar en equipo. El color, la política y la religión no forman parte de la vida de un bosque. Es una comunidad posiblemente más ilustrada de lo que pensamos.” -Kathleen

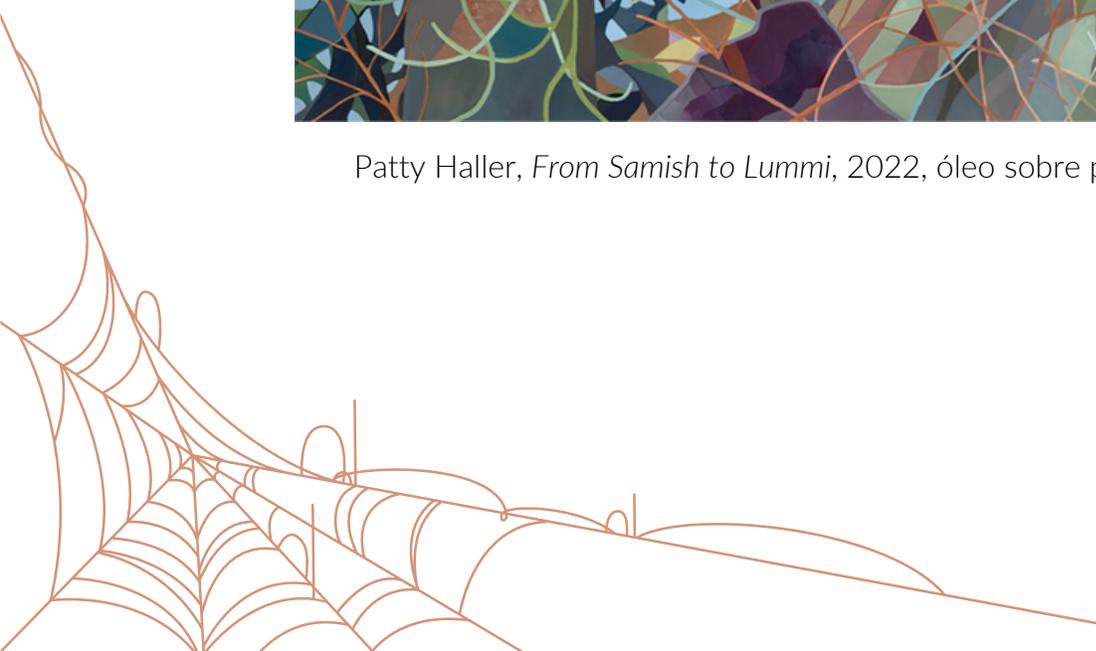
Faulkner

Inspirado por la ecología

La ecología es el estudio de la abundancia, la biomasa y la distribución de organismos en un ambiente o hábitat. Abarca el estudio de los procesos vitales, las interacciones y las adaptaciones a medida que los materiales y la energía se mueven a través de comunidades vivas. El bosque es uno de los ecosistemas más eficientes de la naturaleza, con una alta tasa de fotosíntesis que afecta tanto a los sistemas vegetales como animales en una serie de relaciones orgánicas complejas. Los investigadores están interesados en comprender la interacción entre microorganismos, fauna y plantas, los procesos biogeoquímicos que llevan a cabo, el entorno físico en el que tienen lugar sus actividades y aplicar este conocimiento para abordar problemas ambientales.

Patty Haller, *From Samish to Lummi*, 2022, óleo sobre panel, 32x62 pulgadas

Karen Lené Rudd, *Last Stand - Douglas Fir*, 2009, cartón corrugado, 24 pulgadas de diámetro en la base

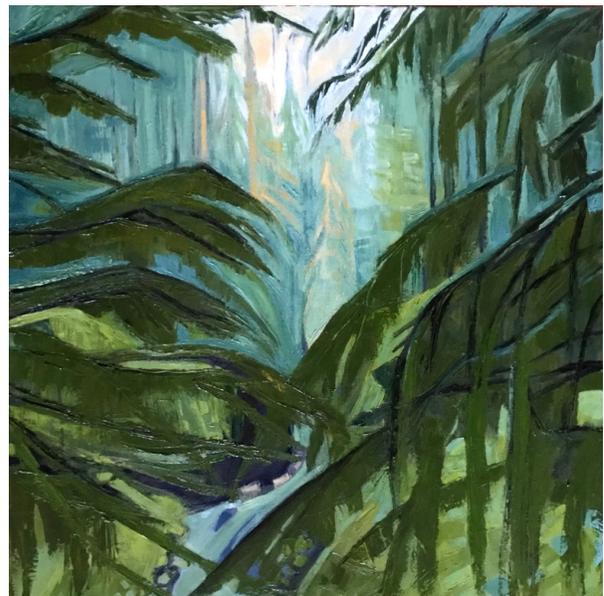
“En 2005, fui una de las varias artistas en residencia para una excavación arqueológica en las Cascadas del Norte. Nuestro trabajo consistió en localizar, medir y cartografiar enormes tocones de cedro de 150 años en la maleza profunda. A medida que el mapa acrecentaba, empezaron a emerger los límites del antiguo bosque. Podíamos ver “troncos nodriza”, árboles muy viejos que habían muerto y se habían descompuesto hasta convertirse en sustrato nutritivo para las plántulas que germinaron y que más tarde se convirtieron en los gigantescos árboles, ahora tocones que tenía ante mí. Los cedros rojos occidentales viven más de 1000 años; la enormidad y longevidad de este antiguo bosque era impresionante.. Conmovida por esa experiencia, y también reflexionando sobre la actual extracción de recursos naturales, desee resucitar los tocones de ese bosque en un objeto de uso contemporáneo y en un producto forestal ubicuo: la caja de cartón.” -Karen Lené Rudd

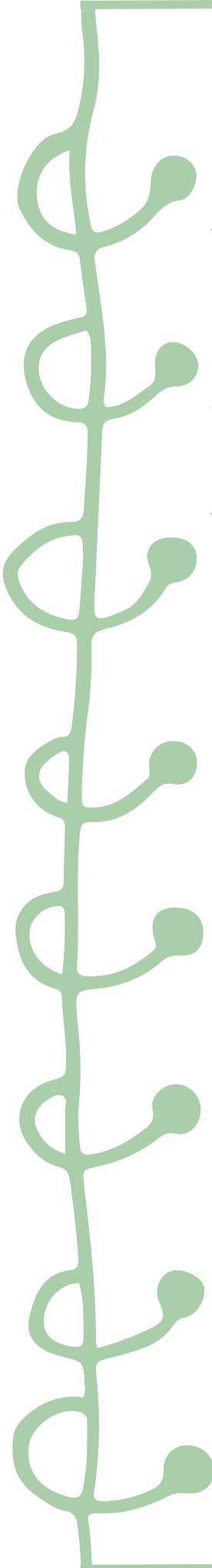
Suze Woolf, *The Magnitude of the Problem*, 2020, acuarela barnizada sobre papel rasgado, 49x258 pulgadas

“He visto cómo los glaciares se reducen y los bosques quemados aumentan a lo largo de mi vida. Al principio pinté paisajes hermosos, pero luego me vi obligado a retratar sus perturbaciones ecológicas. Los retratos de árboles individuales se convirtieron en mi metáfora de nuestro impacto humano. A pesar de mi ansiedad, también veo una belleza inusual. Los troncos tallados al fuego son todos iguales: carbonizados, carcomidos; pero cada uno es diferente: la física del fuego y la estructura biológica del árbol crean esculturas únicas. Pintarlos es una meditación sobre la crisis climática que creamos”. -Suze Woolf

“Mi obra llama la atención hacia los árboles/a la Tierra. Represento su postura contra el tiempo/junto a miles de los suyos desde antaños/su poder al estar parados solos. Pinto la energía que nos regalan en una miríada de funciones biológicas tan numerosas que parece que cada semana se ‘descubren’ más. Pinto la energía espiritual con la que nos dotan. Una energía simbolizada en el arte/la historia/y la religión desde los primeros tiempos de la humanidad.” - Hart James

Hart James, *Ghost Trees of the Hoh 2*, 2022, óleo y carboncillo sobre lienzo, 36x36

Una actividad de apreciación del arte

Aquí hay algunas maneras de responder a las obras de arte. Cuando nos centramos en nuestras percepciones, interpretaciones y juicios, podemos entablar discusiones sobre la naturaleza y el papel del arte. Estas conversaciones pueden conducir a nuevas ideas sobre formas de encontrar el arte.

¿Has tenido una conversión sobre el arte antes? Vea si puede encontrar obras de arte en la exposición que crea que se ajustan a estas seis categorías y discuta o escriba sus respuestas.

1) Busque un sentido de DISEÑO

El diseño puede crear y provocar aprecio por los objetos creados por el hombre que van más allá de la función y pueden percibirse como hermosos, extraordinarios, únicos o emocionalmente atractivos.

Me gusta el diseño de

_____ porque

_____.

2) Busque un sentido de HISTORIA

Una historia se comunica eficazmente con los demás al crear una narrativa convincente.

El artista dice algo en el arte titulado

_____.

Cuenta una historia sobre

_____.

3) Busque una sensación de SINFONÍA

Symphony sintetiza ideas, ve el panorama general, cruza fronteras y combina piezas en un todo significativo.

Creo que la obra de arte

_____ conecta grandes ideas.

4) Busque un sentido de EMPATÍA

La empatía te ayuda a comprender el punto de vista de los demás, forjar relaciones y sentir compasión por los demás.

La obra de arte _____ me ayuda a entender un punto de vista diferente.

5) Busque una sensación de JUEGO

Participar creativamente en la resolución de problemas a través de la flexibilidad, el humor, la asunción de riesgos, la curiosidad, el pensamiento incentivador y los juegos.

Creo que la pieza _____ es divertida.

6) Busque un sentido de SIGNIFICADO

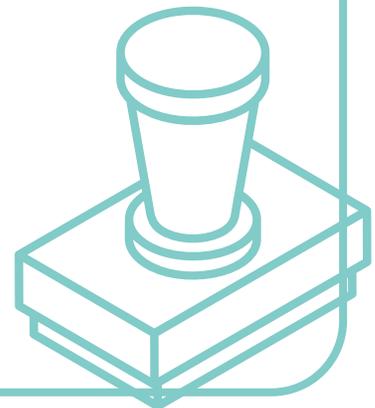
El significado implica esfuerzos significativos, ideas duraderas con un sentido de propósito, inspiración, realización y responsabilidad que se suman a habilidades de pensamiento y transformación de orden superior.

La obra de arte titulada

_____ ha inspirado nuevas ideas en las que nunca antes había pensado.

Si pudo encontrar seis obras de arte que cumplieran con cada una de estas categorías y anotó sus elecciones, se habrá ganado el reconocimiento como crítico de arte en ciernes. ¡Vaya al estudio de arte del museo donde podrá sellar esta guía de la galería para reconocer su éxito!

SELLAR AQUI

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

Próximos eventos y talleres

FEBRERO

- 03 Opening Events
- 24 Oil Painting Techniques w/ Claire Johnson

MARZO

- 02 Paint Yo! Dreams: Tree of Life Workshop w/ Safiuchi
- 09 Solarize Skagit
Collaborative Drawing Event: Surrealist Soil and Luminous Leaves
- 20 MoNA Book Club
- 23 Roots of Baile Folklórico

ABRIL

- 04-05 Spring Break Art Day Camp!
- 06 Roots Poetry Symposium
- 20 Carbon Flows: A Collaborative Talk with Artist Suze Woolf & Scientist Dave Peterson
- 27 MOVING MEMORIES Workshop & EL SUEÑO Dance Film Screening

MAYO

- 04 Draw The Forest: Preliminary Drawing Fundamentals for Plein Air Painting w/ Trish Harding
Art in the Forest Walk with Friends of the Anacortes Community Forest Lands
- 11 My Adult & Me Mixed Media Class w/ Rachel Simpson
Don't forget to look up!: Fantastic fungi and where to find them w/ Dr. Korena Mafune

RSVP 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