

TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO DE RECORRIDO

BIENVENIDO

Kyle MacLachlan, actor: Hola, soy Kyle MacLachlan y me complace darle la bienvenida a la exposición Garden and Glass (Jardín y Cristales) de Chihuly. Al crecer en el Noroeste del Pacífico, tuve la suerte de inspirarme en las artes desde una edad temprana y, personalmente, creo que son un pilar vital en las comunidades a las que sirven. Aquí, en Emerald City, el Seattle Center Campus es el lugar de reunión que ha brindado a visitantes y residentes una base en las artes. Sede de la Ópera, la Sinfonía y el Ballet de Seattle, el Festival Internacional de Cine de Seattle, el Repertorio de Seattle y los Teatros para Niños, las artes prosperan en el centro de la ciudad. Y la adición de Garden and Glass de Chihuly significa una representación de las artes visuales de la mano de uno de los artistas más conocidos de la región. Dale Chihuly, artista del noroeste y más conocido por su trabajo en cristal, cambió el panorama de esta forma de arte vital al poner a prueba los límites del medio. Dale espera retribuir a la región compartiendo esta exhibición con el mundo. Al igual que sus obras de arte se entrelazan con el tejido de la región, también lo hacen las muchas historias que compartiremos con usted hoy.

Jeff Wright, director de Garden and Glass de Chihuly: Hola, soy Jeff Wright, socio directivo de la exhibición de Chihuly. Mi familia y yo estamos muy entusiasmados por la oportunidad de traer a Dale al Seattle Center. Cuando pensamos en las posibilidades, el nombre de Dale vino de inmediato a nuestras mentes. Dale Chihuly es un auténtico artista del noroeste que ha mostrado su arte en todo el mundo y estamos muy felices de tenerlo aquí.

Dale Chihuly, artista: Hola, soy Dale Chihuly. Me siento honrado de que la familia Wright me invitara a exhibir mi obra de arte. Esta exposición significa mucho para mí porque, a lo largo de los años, la gente siempre me preguntó qué quería hacer y siempre respondí que me gustaría diseñar, construir e incorporar un invernadero en una exposición. Estoy emocionado de que haya llegado el día y de poder compartir el trabajo de mi vida en el noroeste del Pacífico. Espero que disfrute la exposición.

GLASS FOREST (BOSQUE DE CRISTAL)

Dale Chihuly: Comencé a trabajar con neón en la Universidad de Wisconsin en 1967. En ese momento estaba empezando a hacer pequeños ambientes de obras de cristal y creo que comencé a trabajar con Jamie alrededor de 1970.

James Carpenter, arquitecto, James Carpenter Design Associates Inc.: Soy Jamie Carpenter, escultor y arquitecto, y vivo aquí en Nueva York. La razón por la que comenzamos a trabajar juntos es que ambos teníamos experiencias muy distintas. Es decir, Dale Chihuly obviamente tenía experiencia en textiles y diseño de interiores, y, por otro lado, mi experiencia era en realidad el estudio de la arquitectura y todo este interés por la iluminación y la escultura. Así que llegamos a nuestro punto de encuentro desde perspectivas muy diferentes. Creo que básicamente estábamos dispuestos a explorar y, ya saben, llevar hasta el límite toda esta idea de lo que podría hacer este material. Y aquí estamos hoy viendo esta obra, hecha a principios de los años setenta, y creo que lo más notable de esto, cuando se ve el trabajo, es que se trata del cristal tanto como un material fluido como una especie de expansión sobre su sentido de fluidez y las características orgánicas que adquiere.

Dale Chihuly: Estas son las formas simples que recogimos del horno en un cristal blanco, solo subimos una escalera y dejamos caer el cristal, que formó una especie de charco. Inducimos neón dentro de las piezas, así que técnicamente fue un poco complicado. Eso fue en un momento en que los artistas estaban muy interesados en trabajar con tecnología y cosas nuevas, fue un período que va desde finales de los sesenta hasta principios de los setenta.

SALÓN NOROESTE

Dale Chihuly: Creo que era alrededor de 1977 cuando visité la Sociedad Histórica del Estado de Washington con Italo Scanga y Jamie Carpenter. Estábamos viendo su colección de cestas de la India y pensé: "oye, ¿no sería interesante tratar de hacer estas cestas con cristal?" Bueno, las cestas estaban viejas y arrugadas, y no siempre eran rectas y firmes. Entonces entendí que, de alguna manera, quería hacerlas asimétricas. Primero las golpeaba con una paleta para magullarlas un poco. Pero pronto aprendí que, si solo utilizaba

el calor del horno y el fuego, podía obtener el mismo tipo de movimiento gracias al fuego y era más hermoso. Esa fue la verdadera serie reveladora para mí. Comenzar a moldear el cristal con fuego, con gravedad, con calor, con fuerza centrífuga... Usaba solo el aliento humano sobre este material milagroso, soplabla y luego soplabla más y más, probando sus límites, haciéndolo tan delgado como pude y calentándolo tanto que casi colapsaba y comenzaba a moverse. Estaba forzando los límites de la delgadez y la maleabilidad, y hacía nuevas formas.

Rock Hushka, curador de arte contemporáneo y del noroeste, Museo de Arte de Tacoma: Si observan detenidamente las Baskets (Cestas) de cristal, prestando atención a los dibujos detallados en ella, y luego miran las Mantas Comerciables, verán una notable similitud en las formas, colores y texturas. Dale se dio cuenta de que podía hacer recipientes de cristal que imitaran eso, aprovechar su talento para hacer patrones en el cristal que reflejaran los tejidos y estampados de varias culturas nativas americanas, y usarlo como una chispa para su carrera.

SEALIFE ROOM (SALÓN DE VIDA MARINA)

Pablo Schugurensky, asesor de arte: Todas las obras en estas galerías, el Salón de Vida Marina, refleja el amor de Dale por el mar. Al crecer en el noroeste del Pacífico, siempre le encantó el agua. Las figuras de Vida Marina no aparecen a menudo en las obras de Chihuly, solo se encuentran de forma esporádica en Chandeliers (Candelabros) y Towers (Torres).

Dale Chihuly: Hice una torre de 20 pies de altura, Sealife Tower (Torre de Vida Marina), en la que incluí muchas criaturas marinas, con la esperanza de que la gente disfrutara identificándolas.

Rock Hushka curador de arte contemporáneo y del noroeste, Museo de Arte de Tacoma: Todos los elementos en la Torre de Vida Marina reflejan la profunda comprensión de Dale de las propiedades del cristal, de su fluidez, de cómo imita el movimiento del agua y de los elementos similares a algas en la Torre, así como el de las criaturas en las corrientes del agua. Todo esto se refleja en la forma en que el cristal fundido se mueve en un taller caliente, en la forma en que la gravedad lo atrae y en que los sopladores de cristal lo tuercen y giran, y dejan que el cristal fluya como se supone.

Dale Chihuly: Hice la Torre de Vida Marina para mostrar lo importante que es el agua para mi trabajo. Espero que lo disfruten tanto como yo haciéndolo.

PERSIAN CEILING (TECHO PERSA)

Dale Chihuly: La serie Persian (Persa) comenzó con mi interés en el cristal persa, romano y egipcio. Mi buen amigo Martin Blank vino a Pilchuck, consiguió un pequeño equipo y juntos trabajaron en la misma área en la que nosotros trabajábamos, y crearon una especie de piezas miniatura que luego yo podría desarrollar y tratar de ver qué podía hacer a partir de ellas.

Martin Blank, escultor: Originalmente, la serie Persa comenzó como una exploración del estampado y el color. Comenzaron a transformarse de Seaforms (Formas Marinas) a personajes que podrían vivir dentro de estas conchas; muchos Snooters extraños y mucho trabajo duro. Mi papel con Dale era experimentar y crear nuevas formas. Crear un verdadero Persa es una tarea muy desafiante porque, cuando trabajas con cristal, te enfrentas a ese límite de tener y perder el control. Crear un Persa es un gran reto porque tienes que calentar el cristal tanto al punto que quiere girar y volverse tan delgado que se quiebre, o puede no calentarse lo suficiente y resultar ser una placa redonda aburrida.

Dale Chihuly: Al crear el Techo Persa intentaba hacer algo que la gente nunca hubiera visto antes. Así que van caminando, miran hacia arriba y, de repente, tienen que empezar a descubrir qué es lo que están viendo. ¿Qué es? ¿Cómo los hace sentir? Y me gusta hacer que la gente se sienta bien.

MILLE FIORI

Dale Chihuly: Me inspiré en muchas cosas, una de las cuales fue crecer en un jardín que mi madre tenía. Tenía hermosos rododendros y azaleas, y podía jugar en el jardín y estar alrededor de todas estas formas hermosas y naturales. También fue una gran influencia para mí, creo, en términos de color. Muchas de las obras están en plexiglás negro, una superficie reflectante. Me encanta trabajar con material reflectante. Le da una dimensión totalmente diferente al trabajo y la perspectiva cambia a medida que se mueven alrededor de la pieza.

Stefano Catalini, director artístico, Museo de Arte de Bellevue: La primera vez que vi Mille Fiori en el Museo de Arte de Tacoma en 2003 fue una experiencia increíble. Conduje hasta Tacoma con muchas expectativas, pero creo que la experiencia

de ingresar a la sala las superó todas. Había estas explosiones de formas y colores: colores primarios, amarillo, azul, rojo... Estas formas eran claramente naturales, eran orgánicas, pero no eran imitaciones de la vida natural. Parecían tener vida propia.

Dale Chihuly: Las formas vienen de la inspiración del trabajo que he hecho en Finlandia en Nuutajarvi, en Irlanda en Waterford Crystal y en Monterrey, México. Es una serie que se compone de tal vez quince o veinte formas diferentes.

Stefano Catalini: Mille Fiori tiene un título interesante para mí por ser italiano. "Mille fiori" en Italia significa "1,000 flores". En realidad, la referencia no es directamente a la jardinería, sino a un tipo de miel. Es una época del año en que las abejas no recolectan polen solo de un tipo de flor, sino de muchas flores, 1,000 flores. Me parecieron fascinantes las referencias a la miel en el título de la obra de Dale porque sentí que estas formas ensortijadas y puntiagudas que había creado en estos colores primarios se referían a las formas orgánicas y viscosas de la miel, como en la naturaleza, y a las formas de vida.

Dale Chihuly: También tiene mucho que ver con el proceso de soplado del cristal. Cuando experimentas con las formas de la manera en que me gusta trabajar y, de algún modo, desarrollas nuevas formas, a menudo parece que deberían ser parte de la naturaleza. Así que es una combinación del proceso de soplado del cristal y de la inspiración en lugares que he visitado a lo largo de los años.

IKEBANA Y FLOAT BOAT (BARCO FLOTANTE)

Dale Chihuly: Siempre me ha gustado el agua; crecí en el agua en el noroeste del Pacífico en Tacoma, Washington. Cuando éramos niños, caminábamos por la playa y encontrábamos barcos de pesca japoneses, y cuando fuimos a Finlandia tuve la oportunidad de arrojar el cristal al agua y luego recogerlo en estas barcas fineses, como se ve aquí.

Gerry Ward, curador de arte estadounidense y decorativas; emérito de escultura del Museo de Bellas Artes de Boston: Los Ikebana y Botes Flotantes que están viendo en esta obra se inspiraron en la experiencia de Dale en Nuutajarvi, Finlandia, a mediados de la década de los noventa. Mientras estuvo allí, pensó en lanzar sus grandes formas de cristal desde un pequeño puente hacia el río local cerca de la fábrica de cristales. Los adolescentes locales las recogían, las

ponían en pequeñas barcas, las llevaban de vuelta a la costa y Dale las tomaría y tiraría de nuevo. Esto se prolongó por un tiempo y realmente le gustó la forma en que se veían sus cristales en estos botes de madera. De verdad creo que es una de sus obras más exitosas. Simplemente evoca todo tipo de imágenes en la mente de las personas y crea un enorme deleite.

DRAWING WALL (PARED DE DIBUJO)

Dale Chihuly: Luego de mi accidente en 1976, seguí soplando cristales por un tiempo, pero no podía hacerlo tan bien y siempre fue complicado porque había gente a mi alrededor, no podía ver muy bien mi lado izquierdo y no tenía percepción de la profundidad, por lo que me resultó difícil, no tanto para mí, sino para las personas que me rodeaban porque siempre estaban preocupadas de que no pudiera verlas. Ese realmente fue el comienzo de mi dibujo y cuanto más dibujaba, más me gustaba. A veces los dibujos eran sobre los cristales, a veces solo eran dibujos, una forma de liberar la energía, una forma de que mi mente y mi cuerpo fueran creativos mientras se realizaba el soplado del cristal.

Kiki Smith, artista: Ves a Dale haciendo cosas con movimiento en cierto sentido y estoy segura de que luego de finalizar les dará un vistazo para apreciar el resultado. También es una forma de adquirir experiencias nuevas, ver colores o formas que surgen de una manera que solo se da al crear. Se establece una situación física en la que solo haces algo repetidamente y surge algo nuevo cada vez.

Dale Chihuly: Desde el principio, *los dibujos surgían como surgen mis cristales:* muy, muy rápido. Comencé con los lápices de grafito para los dibujos de Forma Marina y Persas, cambié al carbón para los Venetians (Venecianos) y luego comencé a agregar un poco de color, probablemente acuarelas en un principio y luego líquidos acrílicos. Pasé a Golden Acrylics hace unos diez años, cuando supe que fabricaban estos acrílicos líquidos, creo que fueron los primeros en hacerlo. Luego empecé a pintar con el contenedor en sí mismo, solo chorreando la pintura, pero siempre tenía esponjas, cepillos, trapeadores y pinceles en caso de que quisiera usar otros implementos para dibujar. Estoy seguro de que los dibujos son mucho más importantes de lo que la gente probablemente piensa que son. Creo que juegan un papel central en mi creatividad. Si no hubiese dibujado, no creo que el trabajo hubiese progresado a la velocidad o en las direcciones

en las que lo ha hecho. Los dibujos son una parte realmente importante de mi trabajo.

CHANDELIERS (CANDELABROS)

Dale Chihuly: Desperté una mañana y dije: "Quiero colgar candelabros en los canales de Venecia, mi ciudad favorita" y probablemente lo llevé al extremo con la serie Candelabro que comencé en 1992 con el Museo de Arte de Seattle. Había un lugar en la exposición que no lucía muy bien y decidí hacer un candelabro diez días antes de la apertura. Había visto un candelabro en un restaurante unos meses antes cuando viajaba por Barcelona; colgaba al nivel de los ojos porque el techo era bajo. Fue realmente hermoso. Así que mirabas debajo del candelabro cuando estabas sentado y se transformaba como en un centro de mesa. Me encantó la idea de colgar un candelabro al nivel de los ojos y desencadenó algo en mí que decía "ahora puedo hacer un candelabro porque no tiene que ser funcional". Así que hice un candelabro para el Museo de Arte de Seattle que parecía una especie de globos amarillos. Estaba hecho de unas 500 piezas, formas muy simples que casi podría hacer un soplador de cristal novato, pero lo hicimos rápidamente. Lo hicimos en el período de diez días con un par de equipos de sopladores de cristal y lo colgamos allí, probablemente pesaba 500 o 1,000 libras, y así comenzó la serie Candelabro.

Patterson Sims, escritor de arte y curador independiente: El caso de Dale es una maravillosa combinación de deliberación asombrosa y una espontaneidad increíble, por lo que decidimos crear por primera vez una serie de obras para observar el trabajo de Dale desde la perspectiva de él como artista de la obra, no necesariamente un creador de objetos, y fue una forma nueva, incluso para Dale, creo, de mirar su trabajo; fue una especie de transformación para él porque se convirtió en un artista ampliamente conocido por sus obras épicas a gran escala. Unos días antes de la inauguración, Dale sintió que la exposición solo necesitaba "algo más". Decidió que necesitaba otro elemento, algo que realmente hiciera énfasis en el techo. Su exposición transformó gran parte de los espacios de las paredes y del piso de la obra, por lo que empezó a pensar en lo que podía hacer con el techo. Así que creó un grupo de obras colgantes y nos dimos cuenta de que en realidad eran una especie de candelabros barrocos, así nació la serie Candelabro.

MACCHIA FOREST (BOSQUE MANCHADO)

Ben Moore, artista de cristal: Eran los últimos años de la década de los setenta cuando descubrimos los colores alemanes, es decir, los fabricantes alemanes de cristales de colores que se producían principalmente para la industria de los vitrales, y pudimos incorporarlos en nuestro uso para hacer cristales de estudio aquí en los Estados Unidos. Hasta ese momento, nosotros mismos hacíamos nuestros propios colores y, por lo tanto, era bastante rudimentario, no había una paleta de colores muy grande con la que trabajar. Y de repente: ¡bum! Aparecieron como trescientos o cuatrocientos colores disponibles. Toda la emoción de pasar a esta enorme paleta con la que trabajar de un momento a otro fue algo increíble. Dale tuvo la idea de aprovechar el cambio y darle uso a todo ese color, y así nació el concepto de Macchia.

Dale Chihuly: Supongo que me desperté con la idea de que trabajaría con los 300 colores que compramos en Alemania y que ahora teníamos a nuestro alcance. Así que puse un color en el interior, luego un blanco translúcido u opaco en el centro y luego otro color en el exterior. Debido a que se usó el blanco en espacios grandes para darle más textura y variedad, terminaron pareciéndose a nubes y un día alguien que escribía un artículo sobre mí me dijo: "¿Qué hay de esta nueva serie?", a lo que respondí: "Bueno, ahora mismo llamo a esta serie 'Las Feas' porque mi madre dijo que eran feas y así la bautizó ella". Pero dije: "No creo que sea suficiente para el nombre de una serie". Así que llamé a mi buen amigo Italo Scanga, que es italiano, y le dije: "Italo, tengo que tener un nombre para esta serie. Tiene manchas de nubes y también manchas en el exterior". Y agregué: "¿Cuál es la palabra para 'manchado' en italiano?" E Italo dijo: "No puedo recordarlo. Lo buscaré en el diccionario de italiano". Me devolvió la llamada y dijo que manchado se dice macchia.

GLASSHOUSE (INVERNADERO)

Ryan Smith, presidente y director creativo de 3form LightArt: Cuando Dale presentó el proyecto, inicialmente dijo: "Esta va a ser una exhibición de exterior e interior". Empezamos a hablar sobre las diferentes partes y quedó muy claro que la parte exterior del proyecto iba a tener un invernadero. Es decir, Dale tiene esta maravillosa colección de postales de los sitios a los que ha ido... de viejos conservatorios, siempre le ha gustado ese tipo de construcción. Tenemos su famosa historia del pabellón que se construyó en

algo así como tres meses, ya saben, el Pabellón de Exposiciones de Cristal de Paxton, y se trata de este gran invernadero que era simplemente hermoso, la estructura y el espacio eran hermosos, y formaba parte de la experiencia de su exposición de jardín y cristalería. Siempre ha sido sobre las edificaciones, la vegetación y todo ese tipo de experiencia al aire libre.

Dale Chihuly: Poder diseñar un invernadero con Ryan Smith y Owen Richards ha sido realmente inspirador. Siempre quise diseñar un invernadero, he coleccionado fotografías de invernaderos durante la mayor parte de mi vida y son mis edificios favoritos. Me encantan algunas de las casitas más hermosas, como la Capilla Matisse en Vence, [Sainte] Chapelle en París, el Gran Palacio de Cristal de 1851.

Owen Richards, Owen Richards Architects: Dale estaba muy interesado en adoptar la forma arqueada porque era la que tenían todos los conservatorios tradicionales del siglo XIX, pero la forma asimétrica evolucionó a través del estudio de lo que parecía mejor para este sitio en particular donde teníamos esta sorprendente fuerza de la Space Needle, por un lado, y la otra obra arquitectónica principal en el Seattle Center y sus alrededores.

Dale Chihuly: Me encanta la idea de poder hacer el Invernadero lo que va a estar dentro prácticamente en paralelo para así tener control perfecto de la edificación y la obra de arte interior. Solo hice una escultura gigantesca de una pieza de interior que mide 100 pies de largo y 25 pies de alto, principalmente de rojos, amarillos y naranjas. Está diseñada para llenar el Invernadero, pero también para dejar una cantidad considerable de espacio negativo y poder reflejarse nuevamente en la superficie debido a esta hermosa estructura de cristal.

GARDEN (JARDÍN)

Dale Chihuly: El precioso jardín que diseñamos mide alrededor de 26,000 pies cuadrados y trabajé con Richard para diseñar el paisaje alrededor de varias obras. Hay una Torre de color verde amarillento, una Torre roja, una Neodymium Reeds (Caña de Neodimio), una Fiori azul... Es una forma interesante de trabajar para que el paisaje quede en segundo plano y lo que resalte sea la cristalería.

Richard Hartlage, director, AHB: Una vez que se decidió qué piezas iban a usarse en el jardín, comenzaron a hablar de los colores. Los colores

son un factor importante para determinar qué plantas elegimos y qué colores de flores seleccionar para complementar el arte.

Dale Chihuly: Tenemos el Sun (Sol) amarillo elevado frente al Invernadero, la Mexican Hat Tower (Torre del Sombrero Mexicano) roja, la Icicle Tower (Torre del Carámbano) verde, la Torre Polyvitro rosa, todas las Cañas que se ven en el Jardín: las azules, las rojas, las piezas de lavanda neodimia... Todas estas piezas se hicieron en una pequeña fábrica de cristales en Nuutajärvi, Finlandia.

Charlie Parriott, artista: Crear las Cañas de cristal y muchas de las otras formas escandalosamente altas y locas que están frente a ti necesitó un lugar especial y simplemente no tenemos ese tipo de lugar aquí en Seattle. Pero hay un lugar en Nuutajärvi, Finlandia, y la razón por la que podemos trabajar allí es porque los techos en la fábrica son extremadamente altos, miden 25 pies de altura, además, los colores que hacen ahí no los consigues en ninguna otra parte del mundo. De vez en cuando, el equipo de Chihuly viaja a Finlandia para trabajar con un grupo de sopladores de cristal, estudiantes de arte y administradores fineses en esta pequeña fábrica en el medio de la nada, para crear estas Cañas o estos Saguars, como se llamaban, o Seal Pups (Crías de Foca), o muchas, muchas cosas que realmente no teníamos: todas esas combinaciones de cristales de colores y estos grandes hornos que podemos usar y de los que obtienes un producto finalizado a través de un enfriado y procesado lento, después de dos horas de trabajo, listo para formar parte de una obra como la que tiene en frente ahora.

CONCLUSIÓN

Kyle MacLachlan: Muchísimas gracias por su visita a Garden and Glass de Chihuly. Espero que este proyecto brinde una mejor comprensión de Dale Chihuly y su trabajo, así como la visibilidad de las organizaciones artísticas del noroeste del Pacífico que ya atienden las necesidades educativas, cívicas y culturales de nuestra ciudad.

Dale Chihuly: Disfruten de su estadía aquí en el noroeste del Pacífico y aprovechen todo el arte y la cultura que tiene para ofrecer.