

She Bends: Neón para alimentar el alma busca iluminar el profundo impacto que tienen las habilidades manuales en nuestra conexión con el mundo material a través del cautivador arte de doblar neón, un oficio que exige no solo un compromiso físico intenso, sino también una base de conocimientos diversa que abarca la física, la química y la comprensión espacial.

Tomando prestado su título del libro de Matthew Crawford, "Shop Class as Soulcraft" (Un taller para alimentar el alma), esta exposición se hace eco del argumento de Matthew de que el trabajo manual puede ser muy gratificante y fomentar tanto la realización personal como la responsabilidad social. Quizás el neón sea particularmente adecuado para promover estos beneficios debido a su historia y sus procesos. Durante más de 120 años, los dobladores de neón han trabajado con su medio en una coreografía de cuerpo y respiración para dar forma a tubos de vidrio lo suficientemente resistentes como para llenarlos con gas noble e iluminarlos con éxito.

Vale la pena señalar que todos los materiales utilizados en el neón son reciclables e inertes; los gases están presentes de forma natural en nuestro aire y los recipientes están hechos de vidrio. *She Bends* aboga por reconocer el trabajo manual como elemento fundamental de una sociedad equilibrada y sostenible. Al elevar la importancia de este trabajo, la exposición cultiva una cultura de consumo consciente y prácticas laborales éticas. Crear y mantener un objeto hecho a mano como el neón coloca al creador al servicio del material, en contraste con una cultura de conveniencia y desechabilidad. Esta ideología sugiere que nosotros, como miembros de la sociedad, somos responsables de los materiales que utilizamos y adquirimos. Este mensaje es particularmente relevante en el Área de la Bahía, lugar de nacimiento de tecnologías emergentes que con frecuencia nos distancian de fabricar y comprender los materiales que utilizamos.

En su fundamento, *Neón para alimentar el alma* aboga por la accesibilidad a los oficios vocacionales dentro de nuestro sistema educativo. En un esfuerzo por ampliar las oportunidades para la enseñanza de este oficio, *She Bends* aprovechó esta oportunidad curatorial para crear tres residencias de neón en los Estados Unidos. Esta exposición muestra obras de arte creadas durante esas residencias y, a través de estas obras, nos invita a considerar cómo la exposición a tales habilidades puede alentar enfoques innovadores para la sostenibilidad, la responsabilidad social y la resolución creativa de problemas.

She Bends: Neón para alimentar el alma es una exposición comisariada a invitados por *She Bends*. Fundada para apoyar a los artesanos históricamente marginados en el oficio del neón, *She Bends* se dedica a construir un futuro más equitativo para el arte del neón a través de la educación pública, proyectos curatoriales y programas de artistas que fomenten la diversidad y la sostenibilidad. Estos programas traspasan los límites del campo del neón más allá de la señalización comercial y lo llevan al ámbito de las bellas artes.

She Bends: Neón para alimentar el alma cuenta con el generoso apoyo de la Fundación Maxwell/Hanrahan, Alyce y Steve Kaplan, Babette y Steven Pinsky, Glass Alliance of Northern California, Anonymous y Sharon Karmazin.

Las exposiciones y los programas del Museo de Artesanía y Diseño cuentan con el generoso apoyo de Anonymous, la Fundación Windgate, y Grants for the Arts.

Exposición y diseño gráfico de Studio Hinrichs.

Apoyo en especie proporcionado por Gaby Scott, Michael Ambrose Designs, Cadogan Tate, y *She Bends*.

RESIDENCIAS

Para Neón para alimentar el alma, los artistas docentes fueron vinculados con artistas estudiantes emergentes a través de un proceso de selección realizado por la comunidad en Filadelfia, Los Ángeles y Seattle para una residencia de dos meses. Estas residencias proporcionaron una plataforma para enseñar a los artistas a perfeccionar su pedagogía y para que los artistas estudiantes exploraran el neón, abordando la escasez de recursos disponibles para entornos de aprendizaje cooperativo en este oficio. Con pocos estudios de neón restantes en los Estados Unidos, y aún menos equipados para enseñar el oficio, estas residencias tenían como objetivo no solo impartir habilidades vocacionales, sino también revitalizar el campo y transmitir el valor de trabajar con las manos en un oficio que puede parecer pasado o en gran medida olvidado. Las obras de arte resultantes, que se ven aquí por primera vez, abarcan trabajos textuales, gestuales y escultóricos en neón.

El Comité de Selección de Artistas Estudiantes de *Neón para alimentar el alma* incluyó a las curadoras de She Bends, Kelsey Issel y Meryl Pataky, el Director Curatorial del Museo de Artesanía y Diseño, Ariel Zaccheo, la Directora Ejecutiva del Centro de Artes Headlands, Mari Robles, y el Diseñador Jefe de Studio Ahead, Homan Rajai. Los maestros y estudiantes fueron vinculados de la siguiente manera:

Los Ángeles, California

Artista docente: Leticia Maldonado

Artista estudiante: Mayra Zambrano

Filadelfia, Pensilvania

Artista docente: Victoria Ahmadizadeh Melendez

Artista estudiante: Christen Baker

Seattle, Washington

Artista docente: Dani Kaes

Artista estudiante: Melissa Jean Golberg

“COLCHA” DE NEÓN

En honor a la trayectoria de aprendizaje sobre el doblado de neón, los artistas participantes reunieron restos y piezas de vidrio desechadas de sus residencias. She Bends transforma estos artefactos en una gran “colcha” específica del sitio, revelando el trabajo oculto y la dedicación inherente al trabajo con este material. Al hacerlo, la exposición muestra la belleza y la complejidad del arte del neón, al tiempo que destaca el profundo impacto de las habilidades artesanales en el desarrollo personal y el bienestar social. Como la artista docente Dani Kaes resume su experiencia en la residencia: “Siempre se trató más de hacer, aprender unos de otros y construir un espacio juntos como dos personas que comenzaron como extraños”.

Filadelfia

Información de la obra de arte

Victoria Ahmadizadeh Melendez y Christen Baker

Usted está aquí, 2024

Neón

Victoria y Christen se propusieron hacer un “mapa mental” conjunto, haciendo referencia al proceso creativo, el formato y la intimidad del cuaderno de bocetos, así como resaltando la historia del texto en luz neón. Comenzando con dos carteles que dicen “estás aquí” —uno hecho por Victoria y el otro por Christen—, redes de palabras se expanden a lo largo de la pared a medida que los sentimientos de las dos artistas se interconectan. Cada palabra tiene una fuente, un color y una forma diferente en el interior. Líneas reflectantes unen las diferentes nubes de palabras y colores de luz, trazando relaciones entre ellas. El libro de Manuel Lima, “Visual Complexity: Mapping Patterns of Information”, sirvió como recurso para observar cómo el mapa mental puede usarse en infinitas iteraciones para organizar visualmente datos tanto empíricos como emocionales.

Información de la residencia

Victoria Ahmadizadeh Melendez ha estado involucrada en la enseñanza prácticamente desde que trabaja con vidrio y neón, y disfruta ver el impacto que las nuevas habilidades y conocimientos pueden tener en los estudiantes. Expresa que: “Transmitir técnicas, cultivar la reflexión sobre por qué trabajamos con luz neón y dejar un espacio para la autoexploración y al mismo tiempo desarrollar el respeto mutuo y la comunidad, son algunos de mis objetivos principales como educadora”.

Christen Baker tiene diez años de experiencia en la creación de arte visual, pero es relativamente nueva en el mundo del neón. En su propuesta para la residencia, mencionó: “Esta oportunidad representa un momento crucial en mi carrera artística, y promete no solo ser transformadora sino también afirmar mi dedicación al arte del neón”. Durante la residencia, Christen quería aprender a crear texto, un componente crucial en la creación de letreros neón. Aunque podemos pensar inmediatamente en texto cuando pensamos en neón, doblar palabras y texto puede ser un desafío.

La creación de palabras y letras a partir de tubos de vidrio comienza con una secuenciación y creación de patrones impecables. Comprender los patrones y cómo se debe manipular el texto para hacer un letrero neón legible es uno de los primeros proyectos en un aprendizaje de neón más tradicional. Después de cierta frustración inicial, Christen notó un gran progreso después de practicar durante las primeras semanas.

Victoria también notó una mejora en su capacidad para explicar conceptos en neón y resolver problemas en proyectos más grandes compuestos por muchas unidades de neón. La exploración de la fuente, la escala y el color creó una muestra de experiencias de fabricación, con desafíos y valiosas oportunidades de aprendizaje en cada parte del mapa mental.

Artista docente

Victoria Ahmadizadeh Melendez combina poesía, técnicas mixtas, objetos de vidrio y luces neón para crear objetos e instalaciones que se inspiran en su herencia puertorriqueña y persa. Ha obtenido residencias en Pilchuck Glass School, MASS MoCA y el Studio del Museo del Vidrio de Corning, entre otros. Su trabajo se ha expuesto en docenas de museos y galerías en los EE. UU. y en el extranjero, incluidas Galería Heller, Galería Traver, Glasmuseet Ebeltoft, Museo del Vidrio de Corning y Museo del Vidrio de Tacoma. Sus esculturas están incluidas en la revista *New Glass Review*, números 33, 38 y 42, del Museo del Vidrio de Corning, la cual se publica anualmente y documenta obras de arte innovadoras en vidrio. A Victoria le apasiona ser educadora, y anteriormente fue la Directora de The Bead Project en UrbanGlass, un programa orientado a

diversificar el vidrio y apoyar a las mujeres mientras aprenden a trabajar con el material. Es profesora titular adjunta en la Escuela de Arte y Arquitectura Tyler en Filadelfia, Pensilvania, de donde también recibió su pregrado. Además, Victoria obtuvo un máster en Estudios de Artesanía y Materiales de la Universidad Virginia Commonwealth en 2016.

Artista estudiante

Christen Baker es una artista multidisciplinaria cuyo trabajo explora la compleja relación entre la atención, el deseo y la economía que emerge de ellos. El interés de Christen por explorar la intersección de la tecnología, los nuevos medios y el arte visual la ha llevado a trabajar en una variedad de medios, incluidos vidrio, neón, escultura, fotografía y escaneo 3D. Christen actualmente vive y trabaja en Filadelfia, Pensilvania, donde continúa explorando las geografías de los espacios y objetos públicos, reales e imaginarios. Christen obtuvo un pregrado en Cerámica del Instituto de Arte de Kansas City, y un máster en Bellas Artes de la Escuela de Arte y Arquitectura Tyler.

Los Ángeles

Información de la obra de arte

Leticia Maldonado y Mayra Zambrano

Cuidado de las criaturas, 2024

Neón

En celebración de sus raíces californianas, Leticia Maldonado y Mayra Zambrano abogan por la flora y fauna local bajo el cambio climático. La experiencia artística anterior de Mayra utiliza el arte y el activismo ambiental, por lo que el dúo desarrolló esa temática utilizando este nuevo conjunto de habilidades. Crearon una serie de especies nativas de California con neón. Partes de la instalación son escultóricas y tridimensionales, y utilizan el tubo de neón como línea para contornear las formas de criaturas grandes y pequeñas. Leticia explica sobre el trabajo: “Tengo suerte de que el concepto en el que Mayra quería trabajar sea similar a muchos de los trabajos que yo misma creo fuera de esta residencia. Me interesan las formas biológicas, las plantas y las flores”.

Entre sus creaciones se encuentran un girasol de California; la *lupinus formosus* (una hierba perenne nativa); y la amapola de California, todas las cuales crecen desde el norte de California en EE. UU. hasta Baja California en México. La amapola de California se convirtió en la flor oficial del estado en 1903. También se incluye en la instalación un conjunto de mariposas, que pueden representar cualquier número de especies nativas: la mariposa cara de perro, la olmera o la monjita son todas nativas de California, y muestran un color naranja intenso similar. Un símbolo de fuerza e independencia —y pieza central de la bandera de California— un oso pardo aparece aquí brillando en azul, tal vez como un guiño a su extinción.

Información de la residencia

Leticia Maldonado recibió el apoyo de su comunidad para comenzar a enseñar cursos intensivos de un solo día en el Museo de Arte Neón en Glendale, California, en enero de 2023. Honrada y revitalizada por la experiencia, ahora se siente orgullosa de seguir sembrando el neón como un oficio más allá de su propia práctica. Expresa sobre la residencia: “Mi parte favorita de la residencia fue pasar un período prolongado de tiempo con una estudiante, viendo cómo se desarrollaban sus habilidades y todos los conceptos se sumaban a su trabajo”.

En su propuesta, Mayra Zambrano escribió: “El neón es una forma de arte brillante y atractiva, y me encantaría usarlo para difundir mensajes fuertes (activismo). ¡Esta residencia me permitirá aprender las habilidades para flexionar el neón y crear algunas plantas brillantes!”. Una vez logrado su objetivo, se siente empoderada para continuar trabajando con neón, y espera utilizar las habilidades perfeccionadas con Leticia en una práctica artística continua. Expresa sobre la residencia: “Una de mis partes favoritas de la residencia fue pasar este tiempo con Tiza; y otra parte fue ver cómo todo se sumaba, tubo por tubo, y luego fusionarlos para que todos se sumaran en esta unidad más grande”.

Artista docente

Leticia Maldonado nació en West Covina, California, y creció en Las Vegas, Nevada. Creció rodeada de los brillantes y llamativos letreros de los casinos famosos. Durante los últimos años, ha sido asesorada por el conocido artista de neón Michael Flechtner. Bajo su tutela, Leticia se ha convertido rápidamente en una estrella en ascenso. Las esculturas neón de Leticia, principalmente motivos florales delicadamente dispuestos, ardiendo con un encanto seductor, varían de pequeña a gran escala. La primera exposición individual de Leticia en un museo fue en el 2022, en el Museo de Arte Neón de Glendale, California. Leticia vive y trabaja en Los Ángeles, California.

Artista estudiante

Mayra Zambrano nació y creció en Inland Empire, California. Recientemente se graduó de la Universidad Estatal de California en San Bernardino con su pregrado en Bellas Artes. Es una artista chicana que trabaja con vidrio, cerámica, pintura, escultura y madera. Mayra siente que mezclar medios es importante para su biculturalismo, ya que cree que ser artista se conecta con su linaje y ascendencia artesanal. Mayra observó una subrepresentación de su cultura en las artes, y está motivada por ser una modelo a seguir para personas como ella. Actualmente, Mayra se centra en la creación de arte con un llamado a la acción para defender el medio ambiente. Su preocupación por el cambio climático y el calentamiento global le ha causado una gran angustia, y el arte ha sido el medio para expresar sus inquietudes. Espera crear cambios en las comunidades a través del arte.

Seattle/Tacoma

Información de la obra de arte

Dani Kaes y Melissa Jean Golberg

El proceso de construcción de un espacio seguro, 2024

Neón

En coautoría de Dani Kaes y la estudiante artista Melissa Jean Golberg, el título de esta instalación, *El proceso de construcción de un espacio seguro*, se refiere en partes iguales a un entorno de aprendizaje protector y al prejuicio contra las mujeres en el campo.

En campos históricamente dominados por los hombres —como el soplado de vidrio y el doblado de neón—, la falta de experiencia compartida puede convertirse en una barrera para las mujeres. Dani recuerda que “tantas veces en mis días de aprendizaje me excluyeron o se aprovecharon de mí... mi objetivo es ayudar a que las mujeres prosperen y tengan acceso al medio”. Dani utiliza su estudio para centrar intencionalmente las voces de las mujeres, con acceso abierto a recursos e intercambio de conocimientos.

Tanto en la residencia como en la obra de arte, Dani y Melissa trabajaron juntas para fomentar la experimentación, los errores y el crecimiento al eliminar la presión en torno a la creación de un producto terminado perfecto. Melissa reflexiona: “Este trabajo se enfoca en gran medida en el acto de realizarlo, en lugar del resultado final, ya que Dani pudo brindarme un lugar seguro y tolerante para aprender sobre el neón”.

Información de la residencia

Dani Kaes ha estado involucrada con la educación sobre vidrio para jóvenes durante los últimos diez años. Menciona que: “Tradicionalmente, el vidrio es un medio muy reservado, con voces y puntos de vista limitados. Crear oportunidades de acceso como esta es la única manera de dismantelar las barreras y jerarquías en el mundo del vidrio”. Dani comenzó su práctica con vidrio caliente, y habitualmente guía a los artistas del vidrio caliente hacia la flexión, que es una forma verdaderamente única. Entre las diferencias, el neón es más táctil que el vidrio caliente: el artista tiene sus manos directamente sobre las partes frías del tubo de vidrio en todo momento. Aunque la materia prima (sílice) es la misma, casi todo en la forma en que se manipula es diferente.

Melissa Jean Golberg llegó a la residencia con una práctica preexistente en vidrio, fotografía, lenguaje y presentación. Sobre su objetivo para la residencia, escribió: “Con la guía de artistas de neón locales, la residencia Neón para alimentar el alma puede ayudarme a comprender una nueva forma de comunicarme a través del vidrio y, al mismo tiempo, brindarme la oportunidad de avanzar en mis ideas conceptuales de identidad, lenguaje y feminidad”. Sin embargo, el corto período de residencia no pareció tiempo suficiente para aprender y sintetizar un oficio centenario. Curiosamente, el neón puede parecer bastante inaccesible en relación con el vidrio caliente. Hay una mayor cantidad de estudios de vidrio caliente compartidos en todo el país, y compartir recursos dentro de una red fragmentada de artistas de neón puede ser difícil. Pero la comunidad del neón está creciendo, como reflexiona Melissa: “Una de las cosas que más disfruto del vidrio es la comunidad, y la sentí crecer en el taller de neón con Dani, ya que siempre respondía gustosamente cualquier pregunta que tuviera, y me permitió tomarme el tiempo que necesitaba para desarrollar mis habilidades y mi comprensión del medio”.

Artista docente

Dani Kaes es una artista de la luz y educadora que vive en Seattle, Washington. Comenzó como sopladora de vidrio tradicional en el programa Hilltop Artist en 2012, e hizo la transición al neón después de ser aprendiz como dobladora de neón comercial en una destacada tienda de letreros de Seattle. Continuó trabajando con neón de forma independiente y comercial, citando con frecuencia su naturaleza inherentemente

temporal como su característica más valiosa e intrigante. Interesada en el humor innato que se encuentra en el nihilismo y el absurdo, su trabajo juega con la escala, la elección de colores atrevidos, la animación y la repetición de formas simples para explorar la idea de lo que tiene el potencial de convertirse en arte, en lugar de proponerse crear arte en sí. Con frecuencia describe su trabajo como “algo que nunca querría tener en su casa” porque es “grande, brillante y siempre deslumbrante”.

Artista estudiante

Melissa Jean Golberg es una artista emergente interdisciplinaria, centrada en el vidrio y la fotografía. Originaria de Iowa, cursó su pregrado de Bellas Artes en Escultura y Práctica Social en el Instituto de Arte de Kansas City, y posteriormente se transfirió a la Universidad de Washington en Seattle para obtener su pregrado en Artes. Actualmente está cursando el programa de Artes Visuales Interdisciplinarias, con un subtítulo en Estudios Ambientales. Melissa Jean es mejor conocida por utilizar la fotografía y el vidrio como materiales para transmitir momentos helados en el tiempo. Mientras se siente conectada con la tierra a través de los recuerdos que comparte con ella, también explora temas de identidad, pertenencia, psicología ambiental y los recuerdos que dejamos en los lugares. Su trabajo actual explora conceptos de feminismo y la cosificación y mercantilización de la mujer, utilizando el lenguaje y el vidrio como materiales.