

OBJECTS: USA

En 1969, el Museo de Arte Americano Smithsonian lanzó *OBJECTS: USA*, una de las exposiciones de artesanía más influyentes jamás realizadas. Llevando el arte artesanal estadounidense a una atención pública sin precedentes en los Estados Unidos y a nivel internacional, la exposición reunió a más de 300 artistas y diseñadores que desafiaron las jerarquías de su tiempo y encontraron en el arte un espacio para la libertad, la experimentación y la imaginación cultural.

Más de cincuenta años después, *OBJECTS: USA* regresa en una forma reinventada, trayendo a la conversación obras históricas y contemporáneas de destacados artistas y diseñadores. Ofrece una oportunidad para reflexionar sobre lo que ha cambiado en el último medio siglo y lo que sigue resonando, desde nuevas herramientas, tecnologías y materiales hasta ideas más amplias sobre quiénes y qué han dado forma a la artesanía estadounidense.

Al igual que a finales de la década de 1960, nuestro momento actual está marcado por disputas visibles sobre el poder, el gusto y el sentido de pertenencia. En este contexto, *OBJECTS: USA* enmarca la artesanía como un lenguaje dinámico para la invención y la imaginación cultural, impulsado por la vitalidad creativa de los creadores individuales. Los objetos son recipientes de significado, deseo, cuerpos, creencias, poder e incluso alma. Nos invitan a considerar lo que elegimos valorar y lo que esas elecciones revelan sobre la cultura que estamos construyendo.

Organizado en colaboración con R & Company, una galería de diseño de renombre mundial con sede en Nueva York.

La exposición es parte de Handwork: Celebrating American Craft 2026, presentada por Craft in America.

OBJECTS: USA cuenta con el apoyo parcial de un premio de la Fundación Nacional para las Artes.

Las exposiciones y programas del Museo de Artesanía y Diseño cuentan con el generoso apoyo de un financiador anónimo, la Fundación Windgate, Grants for the Arts y la Fundación Crankstart.

ETIQUETAS DE OBJETO (DE TEXTO LARGO)

MARGUERITE WILDENHAIN

Nacida en Lyon, Francia, de madre británica y padre judío alemán, Marguerite Wildenhain se formó en la Bauhaus, donde estudió cerámica bajo la tutela del escultor Gerhard Marcks. Después de que los nazis llegaron al poder en 1933, huyó a los Países Bajos antes de escapar a los Estados Unidos en 1940. Enseñó brevemente en el California College of Arts and Crafts en Oakland antes de establecerse en Guerneville en 1942. En Pond Farm, Wildenhain ayudó a establecer una colonia de artistas inspirada en la Bauhaus y una escuela de verano dedicada a la artesanía y el proceso creativo. Aunque los talleres colaborativos duraron solo desde 1949 hasta 1952, ella continuó enseñando cerámica allí hasta 1979, influyendo en generaciones de artistas cerámicos. Después de su muerte en 1985, Pond Farm fue preservada como parte de los Parques Estatales de California y fue designada como Monumento Histórico Nacional en 2023.

Foto: Marguerite Wildenhain trabajando, ca. 1940. Documentos de Marguerite Wildenhain, 1930-1982. Archivos de Arte Americano, Institución Smithsonian.

PETER VOULKOS

Nacido en Bozeman, Montana, Peter Voulkos llegó a California para obtener su MFA en el California College of Arts and Crafts en 1953. Al año siguiente, fue reclutado para establecer el departamento de cerámica en el Instituto de Arte Otis en Los Ángeles, donde se convirtió en parte de la vibrante vanguardia de la ciudad y abrazó la influencia del Expresionismo Abstracto. Al llevar su énfasis en la espontaneidad, el gesto y el compromiso físico a la cerámica, Voulkos transformó la arcilla en un audaz medio escultórico. Sus obras monumentales, a menudo cortadas, ahuecadas, perforadas y reensambladas, conservan las marcas visibles de su creación. En 1959, Voulkos se unió a la facultad de UC Berkeley, donde fundó el programa de cerámica de posgrado y enseñó hasta 1985, formando generaciones de artistas y redefiniendo las posibilidades de la cerámica contemporánea.

Foto: Frans Wildenhain. Peter Voulkos en un horno, ca. 1960. Documentos de Frans Wildenhain, circa 1890-1991. Archivos de Arte Americano, Institución Smithsonian.

RICHARD MARQUIS

Richard Marquis ingresó a UC Berkeley en 1963 con la intención de estudiar arquitectura. Luego cambió su enfoque después de que Marvin Lipofsky estableciera el programa pionero de vidrio caliente de la universidad el año siguiente. Después de obtener

su licenciatura en 1969, Marquis recibió una beca Fulbright para estudiar con maestros vidrieros en Murano, Italia, convirtiéndose en uno de los primeros estadounidenses en formarse en la renombrada tradición veneciana. Allí dominó las técnicas de caña y murrina, que se convirtieron en sellos distintivos de su trabajo. Al regresar a Berkeley, obtuvo su Maestría mientras desarrollaba una práctica en su estudio y viajaba para enseñar en UCLA. Marquis luego trasladó su estudio a la Isla Whidbey en el Puget Sound de Washington, donde continuó creando vidrio técnicamente sofisticado que combina la artesanía veneciana con el ingenio y la irreverencia estadounidenses.

Foto: Fotografía de Richard Marquis trabajando con vidrio, 1967. Papeles de Richard Marquis, 1967-2004. Archivos de Arte Americano, Institución Smithsonian.

ARLINE FISCH

Arline Fisch transformó la joyería contemporánea al adaptar técnicas textiles—incluyendo el tejido, el ganchillo, el tejido de tela y el trenzado—al metal. Trabajando principalmente con plata, crea formas intrincadas que difuminan las fronteras entre las artes textiles y la orfebrería, combinando precisión técnica con una notable flexibilidad y movimiento. Después de obtener una licenciatura en Bellas Artes de Skidmore College y una maestría en Bellas Artes de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Fisch recibió una beca Fulbright para estudiar orfebrería en Copenhague, Dinamarca. En 1961, se unió a la facultad de la Universidad Estatal de San Diego, donde fundó el programa de Joyería y Orfebrería y enseñó durante cuatro décadas. A través de su innovadora práctica en el estudio y su enseñanza, Fisch ayudó a redefinir la joyería contemporánea estadounidense.

Foto: Arline M. Fisch sosteniendo un collar, 1972. Papeles de Arline M. Fisch, 1931-2015. Archivos de Arte Americano, Institución Smithsonian.

WENDELL CASTLE

A menudo llamado el “padre del movimiento de muebles de arte,” Wendell Castle transformó los muebles en una forma de arte escultórica. Sus pioneras construcciones de madera laminada encolada y sus experimentos con plástico moldeado combinaron formas biomórficas y fluidas con funciones cotidianas, desafiando los límites entre el arte fino y el diseño. Castle obtuvo un BFA en Diseño Industrial en 1958 y un MFA en Escultura en 1961 de la Universidad de Kansas. A principios de la década de 1980, estableció una escuela y un taller dedicados a la carpintería fina y el diseño de muebles, reflejando su compromiso con la mentoría y la artesanía. A lo largo de su carrera, incluyendo sus años de enseñanza en el Instituto de Tecnología de Rochester, Castle influyó en generaciones de artistas y diseñadores mientras ayudaba a redefinir el mobiliario de estudio como un campo importante del arte contemporáneo.

Foto: Doug Stewart. Wendell Castle, 1969. Registros de la Galería Fendrick, 1952-2001. Archivos de Arte Americano, Institución Smithsonian.

KAY SEKIMACHI

Nacida en San Francisco en 1926, Kay Sekimachi fue encarcelada con su familia en el Centro de Reubicación de Guerra de Topaz en Utah tras la Orden Ejecutiva 9066 durante la Segunda Guerra Mundial. Después de regresar a California, estudió en el California College of Arts and Crafts de 1946 a 1949. Una conferencia

de 1954 en Pond Farm por la tejedora formada en la Bauhaus, Trude Guermonprez, inspiró a Sekimachi a regresar al CCAC para estudiar tejido. La artista recuerda: “Trude me abrió los ojos a que los tejidos no tienen que ser utilitarios.” Combinando técnicas tradicionales de tejido con una sensibilidad escultórica, Sekimachi se convirtió en una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo en fibra. A partir de 1975, enseñó en el Departamento de Artes Textiles del CCAC y también impartió clases en la División de Adultos del City College de San Francisco. Su enseñanza ha dejado un legado significativo en el Área de la Bahía, mientras que su trabajo ha tenido un impacto global.

Foto: Kay Sekimachi, 1950. Documentos de Bob Stocksdale y Kay Sekimachi, circa 1900-2015. Archivos de Arte Americano, Institución Smithsonian.

ASHWINI BHAT

Ashwini Bhat pasó gran parte de su vida en el sur de la India antes de mudarse al norte de California. Su trabajo está parcialmente inspirado en su formación en danza, traducida en arcilla a través de líneas gestuales que evocan los movimientos fluidos del cuerpo. Las obras en exhibición, tituladas *Assembling California* en honor a un libro del escritor John McPhee, representan senderos de caminatas específicos en el condado de Marin. En algunos casos, Bhat influye directamente en la textura de la arcilla con impresiones de materiales naturales recolectados a lo largo de los senderos, incluyendo cápsulas de semillas de gumball. Es una naturalista certificada de California y voluntaria en el Fairfield Osborn Preserve en Penngrove, donde la observación cercana del paisaje informa su práctica.

Foto de Forrest Gander. Cortesía del Artista y Shoshana Wayne Gallery.

AMBER COWAN

Amber Cowan vive y trabaja en Filadelfia, donde obtuvo un MFA en Cerámica/Vidrio de la Tyler School of Art and Architecture en la Universidad de Temple y ahora enseña. Su trabajo escultórico en vidrio comienza con vidrio de leche prensado recuperado de mercados de pulgas, tiendas de antigüedades y cullet industrial (vidrio de desecho). Utilizando técnicas de flameworking, escultura en caliente y soplado de vidrio, Cowan transforma estos materiales desechados en elaboradas composiciones escultóricas. A menudo preserva las figuritas y los animales del vidrio recolectado intactos, honrando la historia de la fabricación de vidrio en los Estados Unidos.

WOODY DE OTHELLO

Woody De Othello nació en Miami y se mudó a Oakland para asistir al California College of the Arts. Trabajando principalmente con arcilla, transforma objetos cotidianos para que adquieran cualidades precarias, expresivas y inquietantes. Su trabajo se inspira en el movimiento California Funk mientras se involucra con las historias del arte y la espiritualidad de la diáspora africana. Othello hace referencia al concepto centroafricano de *nkisi*—objetos que se cree que encarnan poder espiritual—y a los jarrones con cara creados por artesanos africanos esclavizados en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Othello juega con la jarra de cara con reverencia e innovación, construyendo tanto el recipiente como su mueble de soporte a partir de arcilla.

Foto de Jonah Reenders. Cortesía del artista y Jessica Silverman,

San Francisco.

NIK GELORMINO

Nik Gelormino nació en San Francisco, obtuvo un BFA en Cooper Union en Nueva York, y vive y trabaja en Los Ángeles. Sus raíces californianas se reflejan en su uso de árboles caídos de forma natural, que talla a mano con cinceles, cuchillos y cepillos manuales. Las formas son macizas, reinventando cómicamente la rueda en enormes cilindros de madera, pero su forma de marcar proporciona un detalle cautivador. Surcos huecos están tallados a lo largo de la superficie lisa de la madera en olas crestadas que llaman la atención sobre la veta de la madera. Al honrar el carácter inherente de la madera, el artista conecta la relación entre la invención humana y el mundo natural.

Foto de Irvin Rivera.