

DUALIDAD

Esta exposición explora los espacios positivos y negativos en la vida, entre líneas y en las experiencias vividas. Es una mirada subjetiva sobre el equilibrio, o la falta de él, existente en dualidades como el amor y el odio, la paz y la violencia, la vida y la muerte, el blanco y el negro, el valor y la complicidad, la visibilidad y la invisibilidad. Como la naturaleza dual de toda historia y las decisiones simples y complejas que definen sus puntos de vista, los artistas comparten los suyos.

RONDELL CRIER
RONTHERIN RATLIFF
MONICA TYRAN

RONDELL CRIER

vive y trabaja en Chattanooga, Tennessee. Su vida gira en torno a la creatividad, no sólo en la práctica de las formas de arte visual, sino también utilizando la energía creativa como medio para apoyar e inspirar a las comunidades. Se acerca a la creación artística completamente abierto a trabajar con diversos métodos, procesos y materiales, entendiendo que con más habilidades y conocimientos, se puede imaginar, diseñar y fabricar mejor obras de arte únicas. Para él tan importante como practicar el arte es descubrir cómo involucrar a las comunidades en el proceso de creación artística, e identificar cómo su creatividad puede investigar soluciones para combatir las injusticias sociales. Su papel creativo híbrido incluye la creación de arte, la defensa de las artes, la tutoría, las artes comunitarias y el liderazgo cultural, todo ello identificado como una práctica artística social. Al adoptar su cultura de entrelazar la práctica y el compromiso para el cambio social, crea obras de arte que hablan su propio lenguaje.

RONTHERIN RATLIFF

es un escultor de técnica mixta. Su trabajo se centra en las ideas del equilibrio y la condición humana. Combina funcionalidad, estética, contexto y asociaciones para abordar temas de soledad, pérdida, nostalgia, memoria y las cargas que llevamos. Para Ratli, son los pasos de un viaje en busca del equilibrio existente o inexistente entre la vida y el arte. Ratli examina la metáfora del cuerpo como una casa donde habita la mente. Sentirse como en casa o en armonía dentro, incluido el hogar como origen o lugar doméstico. El trabajo cuestiona los conceptos socioculturales construidos del yo. Con él, contempla reservas con respecto al hogar como un refugio seguro donde se experimentan cualidades positivas como la seguridad y la comodidad. Utilizando materiales arquitectónicos y objetos domésticos, su trabajo explora la noción de equilibrio interno versus externo.

MONICA TYRAN

es una serigrafista/impresora y administradora de arte nacida y criada en Nueva Orleans. Crea ilustraciones y productos impresos que reflejan su imaginación e imágenes formativas relacionadas con su educación y sus recuerdos familiares. Estudió serigrafía y grabado en la Penland School of Arts & Crafts y tipografía y fabricación de libros en el San Francisco Center for the Book. Sus obras han sido expuestas en la New Orleans Community Printshop, el Contemporary Arts Center y la Stella Jones Gallery de Nueva Orleans. Tyran se licenció en Artes Visuales por la Universidad de Dillard y obtuvo un máster en Administración de las Artes por la Universidad de Nueva Orleans.

OBRAS

Ésta es una pequeña serie de grabados sobre el recuerdo desde la perspectiva de la adolescencia. Recordando los lugares y tiempos de primeros amores y vivencias formativas que ahora son recuerdos a distancia, ya no claros ni presentes en su estado actual. Cada impresión es un collage de imágenes de viejas notas de amor, estructuras, bocadillos y dulces de la infancia que conectan una época que contiene historias visibles e invisibles dentro de los entornos y lugares en los que crecimos y sobre cómo los recuerdos y el recuerdo pueden ser de naturaleza episódica.

“North Dorgenios” 2021

15x22(pulg)

Serigrafía de 3 capas de color tirada a mano.

Edición de 1

"South Claiborne" 2021

15x22(pulg)

Serigrafía de 3 capas de color tirada a mano.

Edición de 1

“Gilbert” - 2021

15x22(pulg)

Serigrafía de 3 capas de color tirada a mano.

Edición de 1

“North Galvez” 2021

15x22(pulg)

Serigrafía de 3 capas de color tirada a mano.

Edición de 1

"Cannes" 2021

15x22(pulg)

Serigrafía de 3 capas de color tirada a mano.

Edición de 1

"Olive" 2021
15x22(pulg)
Serigrafía de 3 capas de color tirada a mano.
Edición de 1

“Aubry” 2021

15x22(pulg)

Serigrafía de 3 capas de color tirada a mano.

Edición de 1

“Red Maple” 2021

15x22(pulg)

Serigrafía de 3 capas de color tirada a mano.

Edición de 1

Freedom / Captivity (Libertad / Cautiverio) 2019

La libertad y el cautiverio son cuestiones de perspectiva. La parte delantera y trasera del caballo que cruza la cerca está destinada a mostrar el movimiento dentro y fuera de un espacio. En estas piezas el caballo se acerca y se aleja del espectador. La pregunta es, ¿la perspectiva del espectador representa la libertad o el cautiverio? Mi forma de pensar y lo que creo a menudo actúa como una jaula o una llave para mi vida deseada. Creo que el hogar se define por la comodidad y la seguridad. Estas piezas también actúan como una cuestión de cómo se definen esas dos cosas en mi vida hoy.

Captivity (Cautiverio) 2019

Parece que el miedo infundido por las tensiones raciales se ha convertido en un rasgo dominante en el ADN de un gran porcentaje de estadounidenses. Esta desagradable emoción causada por la creencia de que alguien o algo es peligroso, puede causar dolor o es una amenaza, sigue gobernando nuestra existencia. Cuando permitimos que la especulación se precipite, con demasiada frecuencia resulta en soluciones mortales. Lo que me lleva a preguntar, ¿cuánto tiempo seguiremos viviendo con este miedo y muriendo como resultado de él?

Triggering Fear (Desencadenando el miedo) 2016

Sillas recuperadas de la casa de mi abuela en Nueva Orleans después de Katrina. Las sillas fueron un regalo para mi abuela de mi madre y mi tío las restauró en 2021. Después de dieciséis años de trabajar para restaurar su casa, mi abuela regresó a su casa que ya no era para ella. Para mí, estas sillas tienen recuerdos de estar sentada en ellas cuando era niña, mientras mi abuela recordaba sus experiencias de violencia racial en la infancia y cuánto esas historias moldearon mi visión del mundo que me rodeaba.

"Liberty" (Libertad) 2019

36"x48"x11"

Valla, madera, bloques alfabéticos, pintura.

“Captivity” (Cautiverio) 2019

64”x48”x11”

Valla, madera, pintura.

“Triggering Fear” (Desencadenando el miedo)
2016 86”X20”X16”

“Deep-Seated Belief” (Creencia
profundamente sentada) 2021
50”X28”X24” (cada una)
2 Sillas ‘Queen Anne’ retapizada

*Clavijas de madera, bloques del alfabeto, pistola Colt Police Positive
Special, mesa auxiliar encontrada, pintura en aerosol.*

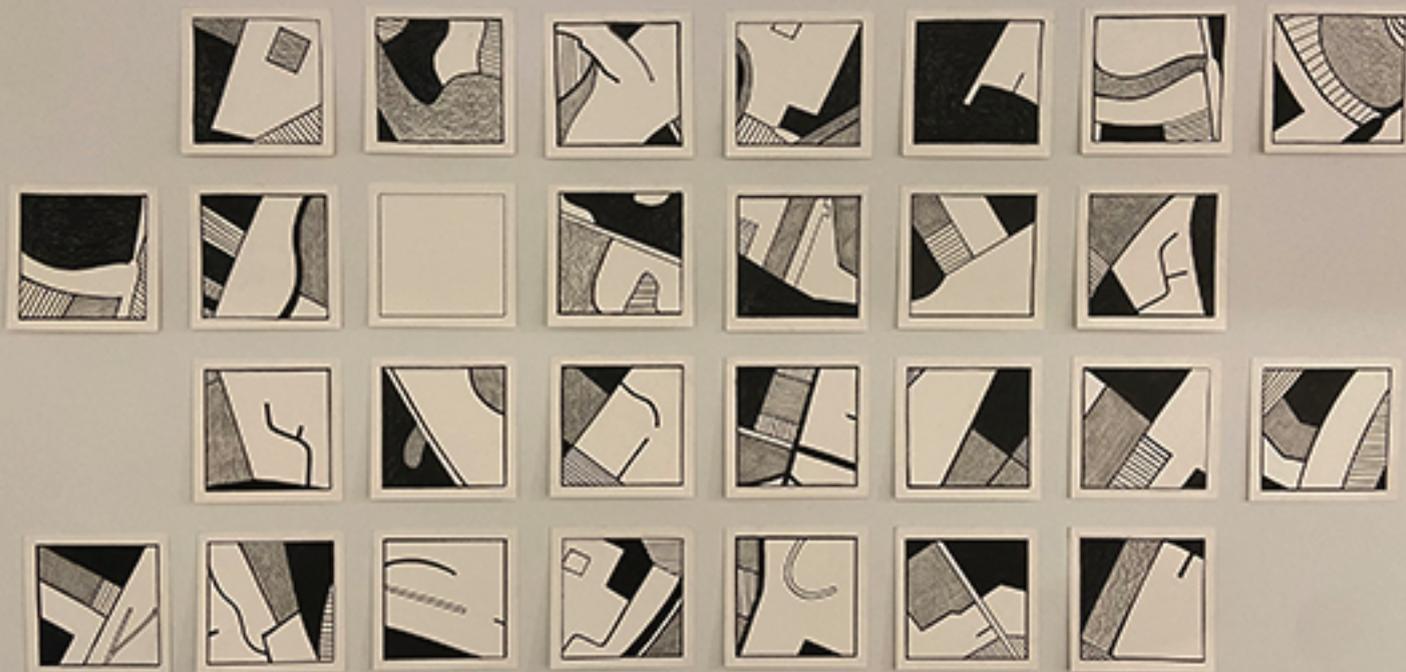
“Veneration of Loss” (Veneración de la pérdida) es una serie de obras de arte conceptual que representan vidas perdidas por asesinato durante un período de 13 años en Chattanooga Tennessee. El proyecto busca abordar cómo el arte puede despertar las almas perdidas de los abandonados, los victimizados y los perpetradores, quienes el artista cree que pierden toda o parte de sus vidas dejando un vacío en el espíritu de sus familias y culturas. No está destinado a ser solo un reflejo de la tristeza, sino un recuerdo y respeto por las vidas que una vez vivieron.

La muerte por negligencia ha afectado para siempre la cultura y la vida de muchos residentes y, en muchos casos, estos individuos se convierten en los perpetradores en sus vidas futuras.

Veneration of Loss espera evocar el deseo de toda la comunidad de trabajar juntos para crear soluciones que aborden el ciclo destructivo del asesinato, de modo que se pueda influir en la importancia de mantener un sentido de seguridad y compasión y no simplemente olvidarlo.

“Fulfilling Spirits” (Espíritus satisfactorios o satisfaciendo a los espíritus) es la segunda instalación de la serie “Veneration of Loss”. Se recopilieron datos de 295 asesinatos en Chattanooga, Tennessee, entre 2004 y 2016. Los datos capturados incluyen la dirección exacta de cada asesinato, mes, año, nombre y edad de la víctima, y cualquier información sobre sospechosos y perpetradores. Esta instalación es una selección de 213 vidas perdidas por la violencia armada durante el período de trece años. Se creó un dibujo lineal utilizando la ubicación exacta del mapa de cada pérdida, luego se grabó en una cápsula de vidrio cuadrada junto con un número único que contenía detalles sobre cada asesinato y el nombre de cada persona. Dentro de cada cápsula se coloca una esfera de obsidiana como expresión de sanación y protección espiritual.

El cristal está vinculado con el concepto de nuestro planeta en constante rotación y sus fases de día y noche. Ilumina la negatividad y la borra, ayudándonos a redefinir cómo experimentamos el amor y la pérdida.

“Spirits of 2005 - Location Drawings” (Espíritus del 2005 - Dibujos de ubicación) 2021
(28) 6x6 drawings
Papel, carboncillo, lápiz

“Fulfilling Spirits” (Espíritus satisfactorios o satisfaciendo a los espíritus) 2021

16' x 8' x 5'

210-cápsulas de vidrio, piedras de
obsidiana, cuerda de algodón, tierra,
madera

10TB252007SH

NAME