

Programas relacionados con las exposiciones

Recepción de apertura

Jueves, 8 de junio, 6 - 8 pm.
BMoCA

Alimentación por gravedad: Procesión de Futurefarmers

Domingo, 11 de junio, 10:00 am. a 12:00 pm.
Granja de leche y miel de Boulder JCC

Artista expositor Futurefarmers encabeza una procesión a través de la granja de leche y miel de Boulder JCC con actuaciones en el camino.

Taller de tintes naturales con Maki Teshima

Sábado, 8 de julio, 11 am. - 1:30 pm.
BMoCA

Tiña sus propias piezas textiles con productos orgánicos de origen sostenible.

Sweet, Spice & Fizz (dulce, especiado y efervescente): El arte de la fermentación

Viernes, 4 de agosto, 6 - 7:30 pm.
BMoCA

Únase a la chef Mara King para la degustación y demostración práctica de varios alimentos fermentados creados a partir de productos locales cultivados en granjas.

Domingos en la granja

Celebre el trabajo de los artistas expositores Margarita Cabrera, Futurefarmers, Amanda McCavour y Sam Van Aken con arte, comida, música y más.

Centro de Patrimonio Agrícola	Granja de leche y miel de Boulder JCC	Ollin Farms
Domingo 25 de junio 10am. - 3 pm. Gratis	Domingo 16 de julio 10 am. -1 pm. Gratis	Domingo 13 de agosto 10 am. -1 pm. Gratis

Para obtener información completa sobre estos programas y otros, visite
<https://agriculture.stqry.app>

agriCULTURE: Art Inspired by the Land (Arte Inspirado en la Tierra) cuenta con el generoso apoyo de Art Dealers Association of America Foundation, Boulder County Arts Alliance, Boulder County Farmers Market, CU Boulder Apple Tree Project, National Endowment for the Arts, Amie Knox, Lynn McGowin, Michael Smith y Nicky Wolman y David Fulker. El fondo anual de exposiciones de BMoCA está amablemente apoyado por la Fundación de la Familia Kemper, la Fundación Scintilla, la Ciudad de Boulder, la Comisión de Artes de Boulder, el Distrito de Instalaciones Científicas y Culturales y las Industrias Creativas de Colorado.

Por favor, no toque las obras de arte
No se permite fotografía con flash

BMoCA

Museo de Arte
Contemporáneo de Boulder

1750 13th Street
Boulder, Colorado 80302
303.443.2122
BMOCA.org

BMoCA

Art inspired by the Land

Exposición de verano 2023

agriCULTURE:
Art Inspired by the Land
(Arte Inspirado en la Tierra)

Del 8 de junio al 1 de octubre de 2023

En colaboración con el Museo de
Longmont y Granjeros del Condado
de Boulder

agriCULTURE: Art Inspired by the Land (Arte Inspirado en la Tierra)

Presentado por BMoCA y el Museo Longmont, *agriCULTURE: Art Inspired by the Land* (Arte Inspirado en la Tierra), es una exposición en diferentes lugares que incluye obras expuestas en los dos museos y tres granjas locales. BMoCA y el Museo de Longmont encargaron a 18 artistas que se asociaran con los agricultores para crear nuevas obras que arrojan luz sobre las diversas prácticas de los agricultores a lo largo de la cadena montañosa de Colorado. En conjunto, las obras expuestas celebran el rico patrimonio agrícola de la región y al mismo tiempo generan un diálogo sobre los desafíos que enfrenta nuestra comunidad local y el mundo en general.

El cuidado de la exposición está dirigida por el curador invitado Jaime Kopke en asociación con los curadores Jane Burke en BMoCA y Jared Thompson en el Museo de Longmont.

Declaraciones de conservación

Si imaginamos nuestro mundo como un tapiz, un tejido hermoso, delicado y complejo donde cada fibra apoya a las que la rodean, también podemos observar que se está desmoronando. A medida que los humanos separamos los hilos para servir a nuestros propios propósitos e intereses, nos quedamos con la visión de que estamos separados del mundo natural al que pertenecemos y del cual dependemos.

Los agricultores, con su relación única y entrelazada con la naturaleza, nos ofrecen una visión de una vida más conectada.

Aprender la historia de la tierra y entender lo que crecerá.

Reunir a las personas a través de la comida y entender la importancia del alimento.

Los artistas de esta exposición sostienen un espejo frente a todos nosotros. A través de sus colaboraciones, tratan de compartir las muchas historias que los agricultores, y por lo tanto la tierra, tienen para ofrecer.

Mientras pasea por la galería y sostiene estos hilos, ¿qué visión elegirá para tejer?

—Jaime Kopke, curador principal invitado

Hoophouse Esoterra Culinary Garden.

Imagen cortesía de Esther Hz.

Esther Hz Erin Dreistadt y Jason Griffith, Aspen Moon Farm

La artista interdisciplinaria y ex agricultora urbana Esther Hz revisitó su investigación en agricultura biodinámica a través de su colaboración con Aspen Moon Farm. La familiaridad de Hz con Rudolph Steiner, fundador de la agricultura biodinámica, la ayudó a traducir las filosofías que enfatizan la importancia del suelo y su cuidado en una instalación multimedia.

Steiner compara el suelo con un "estómago" dedicado a la "digestión terrestre" y venera el estiércol y los cuernos de vaca como nutrientes. En línea con esto, los animales de Aspen Moon Farm se consideran "seres celestiales" criados solo por su estiércol. Hz se inspiró para tocar su flauta para las vacas, basándose en las filosofías y estudios de Steiner que datan de la década de 1930 y que muestran que la música reduce el estrés de los animales.

La serenata de flauta experimental de Hz se alinea con sus exploraciones sobre la inter-cambiabilidad entre el alma y el suelo. Ella demuestra una conexión lingüística al reemplazar "alma" con "suelo" en citas famosas. Para componer esta idea, construyó dos zootropos (un dispositivo de animación previo a la película) para emular la "rueda de la vida", el ciclo del suelo y la vaca sagrada que lo mantiene girando.

agriCULTURE: Art Inspired by the Land (Arte Inspirado en la Tierra) en el BMOCA

agriCULTURE: Art Inspired by the Land (Arte Inspirado en la Tierra) presenta obras recientemente encargadas por artistas locales y nacionales desarrolladas en colaboración con agricultores del condado de Boulder. La exposición proporciona información sobre cómo las metodologías de artistas y agricultores se superponen a través de la observación, la experimentación y el trabajo repetitivo. Más allá de los paralelismos en sus enfoques interdisciplinarios, estas ocho obras revelan el espacio liminal que ocupa el arte dentro de un nexo de justicia ambiental y social.

Los temas de actualidad relacionados con la colonización, la industrialización, el acceso a los alimentos y los derechos a la tierra, se abordan a través de experiencias vividas que hablan del patrimonio cultural, el conocimiento intergeneracional, el parentesco de las plantas y la migración. Las prácticas regenerativas compartidas entre los agricultores reflejan nuestros propios ciclos de vulnerabilidad, resiliencia y adaptación frente a la rápida urbanización y automatización.

La capacidad de reponer la tierra agotada a través del aumento de la biodiversidad es una metáfora de nuestra capacidad para restaurar la equidad social honrando la diversidad cultural. Al conversar entre sí, los artistas y los agricultores pintan un panorama más amplio de cómo todos estamos interrelacionados a través de historias personales y de plantas.

– Jane Burke, curadora

Artemis Flower Farm. Imagen cortesía de Dylan McLaughlin y Jessica Zeglin

Dylan McLaughlin y Jessica Zeglin Helen Skiba, Artemis Flower Farm

Dylan McLaughlin y Jessica Zeglin crearon esta instalación multimedia sobre la morfología de las plantas modificadas por el hombre y las teorías del cultivo de flores basadas en el pasado en Artemis Flower Farm con la propietaria Helen Skiba. Durante una residencia de una semana en la granja, los artistas observaron su sistema regenerativo y la influencia de los múltiples antecedentes de Skiba en la escritura creativa, los estudios de género, la medicina, la etnobotánica y la ciencia del suelo.

Siguiendo la Blizzard Dahlia de Artemis, una especie nativa de las Américas, los artistas examinan los cambios de esta especie de flor, a lo largo del tiempo y en todos los continentes a través de intervenciones, interrupciones e interferencias que ocurren en la morfología floral, la genética y la agricultura. Originalmente cultivado como fuente de alimento en el México actual, el tubérculo de la dalia fue en algún momento ignorado (su lugar fue usurpado por la papa), y se lo comenzó a cultivar únicamente por su flor. Los bioprospectores trajeron la dahlia a Europa, donde se criaron más de quinientas variedades basadas en una taxonomía empírica estetizada.

Zeglin y McLaughlin han creado un lenguaje multisensorial de frases dibujadas a mano, texturas auditivas, reflexiones fotográficas e ilustraciones basadas en datos para incitar a una experiencia íntima y basada en el tiempo. La evolución de la flor se presenta tanto científica como poéticamente, reflejando el enfoque interdisciplinario de Skiba hacia la agricultura relacional.

Imagen cortesía de MASA Seed Foundation.

Imagen cortesía de Yumi Janairo Roth.

Yumi Janairo Roth Mark DeRespinis, Jardín Culinario Esoterra

Yumi Janairo Roth explora cómo la agricultura afecta a las comunidades de inmigrantes a través de la experiencia de su madre. Shirley Janairo Roth emigró de Filipinas a Washington D.C. en la década de 1960 y se convirtió en una querida restauradora. Debido a la inaccesibilidad de los productos filipinos, utiliza sustitutos de ingredientes esenciales, lo que lleva a Roth a preguntarse: "¿Qué significaría darle a mi madre acceso a verduras que son fundamentales para su cocina?"

Mark DeRespinis, agricultor/propietario de Esoterra Culinary Garden, supera los límites de lo que se planta a través de su trabajo con chefs innovadores. Relaciona su propia herencia siciliana con la forma en que la agricultura puede "reflejar y refinar las iteraciones del yo y el linaje cultural... a través del recuerdo y la renovación". Trabajando con Roth, DeRespinis cultivó el kangkong (espinaca de agua), un alimento básico filipino estrictamente regulado por los EE. UU. porque puede crecer prolíficamente.

Roth construyó un carrito de comida filipino parecido a un mercado para que su madre sirviera el kangkong cultivado por DeRespinis al público. Roth pintó una ilustración botánica del kangkong del libro *Flora de Filipinas* (1837) al estilo de James McNeill Whistler's *Peacock Room* (1877) para hacer referencia a la imaginación occidental de Asia del siglo XIX. A través de estos niveles, el carro se convierte en un emblema de cómo, de acuerdo con DeRespinis, "las personas, las plantas, las placas y el lugar" se cruzan continuamente a través de la migración diaspórica, la representación intercultural y la aproximación.

Imagen cortesía de Adán de la Garza.

Adán de la Garza Krisan Christensen, Wild Wellspring Farm

Estas imágenes presentan una variación de cómo la agricultura, el arte y la tecnología se cruzan a través de la inteligencia artificial. Adán de la Garza ha unido imágenes digitales generadas por inteligencia artificial en un bucle de una hora de duración. Las materias que se expusieron al generador de inteligencia artificial provienen de preocupaciones políticas compartidas por de la Garza y Krisan Christensen, agricultor/propietario de Wild Wellspring Farm.

De la Garza espera escepticismo en relación con la inteligencia artificial, casi como un rito de iniciación soportado por formas anticuadas de "tecnología avanzada", como la pala. Aunque el artista y el agricultor consideran a la inteligencia artificial como simplemente otra herramienta dentro de un continuo evolutivo, la velocidad a la que se está acelerando está amplificando innegablemente la ansiedad acerca de su imposición. De la Garza equipara este sentimiento a una inmensidad sofocante de un paisaje expansivo, como la playa, el desierto o, en el caso de Christensen, las Montañas Rocosas.

Agricultores y artistas se encuentran en la encrucijada de absorber la infinitud de la naturaleza y la creación humana. Al mismo tiempo, están sujetos al "sistema" que aumenta implacablemente la producción sin considerar la naturaleza. De la Garza captura este empuje y extrae a través de una banda sonora de palabras, entrelazada entre un artista y un agricultor.

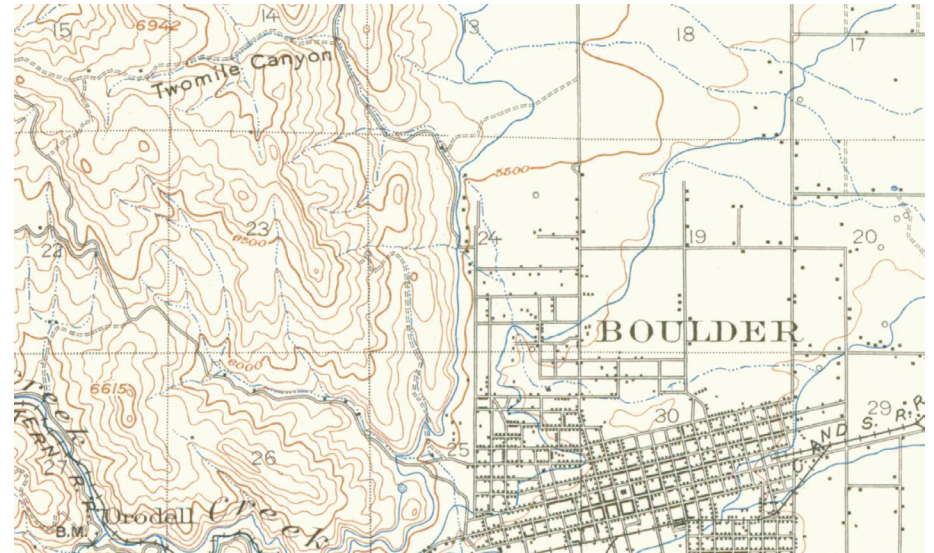
Imagen cortesía de Melanie Yazzie.

Melanie Yazzie Krisan Christensen, Wild Wellspring Farm

La patria, la naturaleza y el arquetipo femenino son temas centrales en el trabajo de Melanie Yazzie. Su tiempo con el agricultor biorregional Krisan Christensen de Wild Wellspring Farm inspiró sus representaciones de la naturaleza en estos paneles mixtos y reapropiados que provocó recuerdos de la granja de sus abuelos en la Nación Navajo en el norte de Arizona.

Yazzie consideró que sus visitas a mediados de invierno a Wild Wellspring eran un momento propicio porque el invierno es el momento de compartir historias en la tradición Diné (Navajo). Yazzie observó con satisfacción la práctica de Christensen de "arrastrarse por el suelo y hacer pilas", mientras miraba las extensas montañas. Mientras escuchaba saltamontes, arañas y moscas, recordó el sentimiento físico de cultivar con sus abuelos.

Yazzie superpuso sus collages con contornos de nubes, simbolizando el movimiento del aire, las líneas de pensamiento y una corriente de conciencia que relaciona con los conceptos universales de cuidador, anciano, agricultor y artista. Las cerámicas de Christensen intercaladas en los paneles de Yazzie revelan que el artista y el agricultor a menudo son lo mismo y reflejan su aprecio mutuo como administradores y narradores de la tierra.

Mapa de archivo. Imagen cortesía de Desert ArtLab

Desert ArtLab: April Bojorquez y Matt Garcia Andre Houssey, Jacob Springs Farm

April Bojorquez y Matt Garcia de Desert ArtLab (DAL) y Andre Houssey de Jacob Springs Farm desdibujan las líneas entre artista y agricultor; indígena e inmigrante. A través de la agricultura regenerativa, DAL reconstruye y mantiene ecologías quinéticas ancestrales dentro de las cosmologías indígenas de las tierras secas. Los sistemas alimentarios alternativos y sostenibles de Houssey se superponen con el trabajo de DAL sobre el patrimonio cultural y los derechos a la tierra.

Este campo de trigo a pequeña escala y la serie de mapas significan el borrado de contribuciones significativas de los agricultores heredados de Black and Brown, desde el trigo en el Medio Oriente hasta el maíz en las Américas. Las semillas fueron llevadas a Boulder por un refugiado iraquí y entregadas a Houssey, un refugiado árabe-estadounidense de ascendencia libanesa, quien las regeneró con la Fundación Masa Seed. Desde entonces, Houssey ha cultivado esta variedad como homenaje a la cuna del trigo cultivado por sus antepasados mesopotámicos.

Houssey compara la ubicación de un campo de trigo en un museo con su experiencia de sentirse fuera de lugar como agricultor de color. Garcia y Bojorquez, artistas de color con raíces ancestrales en Pueblo, Colorado, exploran la recuperación de la agricultura heredada y la propiedad de la tierra a través de mapas históricos que documentan la expansión occidental de las tierras indígenas. En todo Colorado y los Estados Unidos, la estigmatización de los trabajadores agrícolas negros y morenos ha impactado directamente en la falta de diversidad entre los propietarios de tierras. Sin embargo, como señala Houssey, un solo tallo de trigo no crece bien por sí solo, lo que hace que el campo en sí sea una metáfora de nuestro pasado agrario compartido.

Imagen cortesía de Patricia Rangel.

Patricia Rangel Kena y Mark Guttridge, Ollin Farms

Cuando la artista con sede en California Patricia Rangel visitó Ollin Farms, aprendió de los propietarios Kena y Mark Guttridge que "Ollin" es una palabra azteca que significa movimiento o transformación constante. En Ollin, consideran que la granja es un organismo vivo y cambiante y se remontan a las antiguas prácticas agrícolas sostenibles y regenerativas modeladas por la civilización azteca.

La recreación del paisaje de Rangel está hecha de tierra extraída de Ollin Farms. Su laborioso y repetitivo proceso de recompra del suelo refleja el arduo trabajo de los agricultores y permite que el suelo narre su historia. Los monolitos de Rangel examinan los ciclos de vida regenerativos y cómo los ecosistemas se curan a sí mismos, creando una metáfora de nuestros ciclos a través de la vulnerabilidad, la resiliencia y la adaptación.

Los Guttridges le contaron a Rangel sobre una tormenta torrencial e inundación en la granja. Después de su reacción inicial a la destrucción, vieron que el agua finalmente hacía que el suelo fuera más fértil. La granja también se convirtió en un hábitat para muchas aves que buscaban refugio allí. Para conmemorarlo, Rangel integró estacas de madera para representar los métodos agrícolas, las aves y la regeneración cíclica.

seed shelf by MASA Seed Foundation.

Anthony Garcia Laura Allard-Antelmi y Richard Pecoraro, Fundación MASA SEED

Los murales de serape de Anthony García son una faceta de su obra pública. Su organización sin fines de lucro, Birdseed Collective, mejora la equidad socio-económica, promoviendo el arte, la cultura y la seguridad alimentaria. La Fundación Masa Seed es un banco de semillas bio-regional sin fines de lucro dedicado a transformar nuestro sistema agrícola, mediante el establecimiento de la soberanía alimentaria, una misión socialmente comprometida que se cruza con la práctica de García.

Masa cosecha, distribuye y archiva semillas de reliquia bio-regionales, adaptadas al clima y de polinización abierta, cada una con una historia única. García, un indígena chicano, se sintió atraído instintivamente por las Tres Hermanas: maíz, frijol y calabaza, aunque inicialmente desconocía su papel en la agricultura indígena. A través de tales encuentros, García afirma que continuamente "se encuentra con la cultura". Al igual que la adaptación continua de las semillas, responde constantemente a su entorno.

La historia de las Tres Hermanas enseña metafóricamente que cuando se plantan juntas, ciertas semillas forman un parentesco que mejora la nutrición de cada una. Este estante de semillas, una pequeña sección transversal de la enorme biblioteca de Masa, nos educa sobre cómo existe el parentesco de las plantas en todo el mundo. Al igual que la migración de las personas, las semillas sobreviven a través del recuerdo, la resiliencia, la adaptación y la comunidad.