

Platos

1887–1898

Kitaro Shirayamadani (estadounidense, n. Japón, 1865–1948), decorador **Haviland & Co.** (Compañía francesa establecida en 1842), creadores de la forma

porcelana pintada sobre el vidriado

Regalo de W. W. Taylor

1913.363, 1913.364, 1913.365

Las imágenes en estos platos presentan figuras que semejan elfos fabricando alfarería de Rookwood Pottery. Se les puede observar moldeando y decorando sus piezas antes de meterlas en el horno. Los procesos ilustrados aquí, y que se practican en la famosa alfarería de Cincinnati fundada en 1880, son los mismos que Roberto Lugo y su estudio utilizan hoy en día.

El artista japonés Kitaro Shirayamadani, uno de los artistas más apreciados y talentosos de Rookwood, pintó estos platos que documentan de manera fantástica el trabajo creativo en equipo que se daba en la alfarería artística. Se dice que Shirayamadani

los creó como regalos para el director de Rookwood, William Watts Taylor. En su papel como director, Taylor estuvo a cargo de la producción, ventas, publicidad, y a veces incluso el diseño de las formas producidas por Rookwood. Él se aseguró de que la cerámica mantuviese su reputación por belleza, innovación y la calidad de su alfarería; tal y como Roberto Lugo lo hace en su estudio hoy en día.

Roberto Lugo y Rookwood Pottery

Esta galería incluye obras creadas por el artista contemporáneo, Roberto Lugo, en conversación con las obras históricas creadas en Rookwood Pottery que forman parte de la colección del museo—el archivo público más extenso del legado artístico de la alfarería—. Fundada en Cincinnati en 1880 por Maria Longworth Nichols Storer, Rookwood fue una de las primeras empresas de manufactura estadounidenses en tener a una mujer como dueña. Durante su apogeo, la compañía empleaba a centenares de trabajadores que incluían ciudadanos americanos provenientes de Inglaterra, Alemania, Japón y más. En conjunto, los artistas de Rookwood Pottery tuvieron gran éxito gracias a la innovación y a su excelente trabajo. En tan solo una década, la alfarería artística llegó a ser reconocida como la mejor del mundo, superando incluso a los talleres de cerámica europeos y asiáticos que habían operado durante siglos. Usted podrá disfrutar piezas de Rookwood adicionales en las galerías 114, 115 y 126.

Lugo dispuso estas piezas de Rookwood junto a su trabajo para rendir homenaje al legado de la compañía y a la comunidad que lo crio. Al verlas juntas, su selección enfatiza los temas

compartidos de identidad, lugar y comunidad; ideas que son claves para su trabajo. Al igual que otras alfarerías artísticas americanas fundadas en el siglo XIX, Rookwood estaba inspirada en gran medida por las tradiciones europeas y asiáticas. En contraste, el trabajo de Lugo aporta influencias culturales más diversas. Sus formas y decoraciones, cuando se inspiran en motivos europeos o asiáticos, lo hacen desde su propia herencia puertorriqueña, que deriva de tradiciones hispánicas y africanas, la cultura del *hip-hop*, y las realidades de la vida urbana. Esta hibridación visual de culturas e influencias habla de la complejidad de la experiencia humana, de las similitudes que compartimos, y de la belleza que hay en la diversidad.

Rookwood en Hi-Def 2022

Roberto Lugo
(puertorriqueño
estadounidense,
n. 1981)

porcelana vidriada,
pintura de esmalte
Colección de
Nancy y David Wolf
2022.111

Roberto Lugo creó este jarrón monumental para la colección del museo. Concibió su forma luego de visitar la fábrica de porcelana húngara Herend (establecida en 1826). Históricamente Herend era una fábrica de cerámicas de lujo para los ricos y poderosos. La pieza de Lugo representa un retrato de nuestra ciudad y del músico de *hip-hop* nacido en Cincinnati, Hi-Tek, rodeados por decoración inspirada en la alfarería de Rookwood Pottery y por las cubiertas de los álbumes del artista. El uso de un material tan formal como la cerámica, una forma de urna tradicional, y la marca de lujo de

Rookwood, yuxtapuestos con el retrato de un ícono negro del *hip-hop*, imágenes que hacen referencia a Cincinnati como un portal a la libertad en las primeras décadas del siglo XIX, y el grafiti callejero, cuestionan por qué la gente de color y sus historias han tenido tan poca representación en las bellas artes a nivel histórico. Lugo escribe: "La urna está inspirada en la tradición del *hip-hop*. Al unir elementos aparentemente disímiles, forja una conexión entre dos tradiciones que emergieron del mismo lugar".

Jarrón

circa 1930

The Rookwood Pottery (compañía estadounidense establecida en 1880)

William E. Hentschel (estadounidense, 1892–1962), decorador

porcelana, línea de vidriado *Ivory Jewel Porcelain*

Adquisición del museo: Edwin J. Kircher Art

Purchase Fund, 2010.33

Incluso antes de que la exposición internacional de París de 1925 introdujera el estilo que ahora conocemos como art déco, los artistas de Rookwood Pottery ya estaban creando diseños con esta nueva estética. Los artistas que trabajaban con este moderno estilo tenían como objetivo capturar el espíritu de su época, y su fuente de inspiración provenía de la vida contemporánea urbana, los avances tecnológicos que promovían la velocidad y eficiencia, el jazz y más. Uno prácticamente puede escuchar la melodía que mueve a las parejas que bailan con soltura sobre la superficie de este jarrón. Sus movimientos y la composición del

diseño sugieren un tempo acelerado. William "Billy" Hentschel empezó a trabajar en Rookwood en 1907 y, su primera esposa, Halina Feodorova, era una instructora de danza bastante conocida. Hentschel diseñaba sus escenografías, y es probable que su relación con las artes escénicas de su época haya inspirado la creación de esta pieza.

Tanto Rookwood Pottery como Roberto Lugo, han creado piezas de cerámica más pequeñas para el hogar que podrían considerarse como más íntimas. Como respuesta a la industrialización y el aumento en los niveles de contaminación, así como el desarrollo urbano de las áreas naturales durante finales del siglo XIX y principios del XX, Rookwood incorporó motivos de naturaleza y calma a sus diseños, como en el caso de estos posalibros en forma de roca y en la decoración de este delicado jarro para chocolate. A la inversa, Lugo celebra su entorno urbano contemporáneo, como se aprecia en la cafetera con la imagen de una torre de agua cubierta en grafiti y en la mantequillera de tren de metro. Sus estatuillas y posalibros tienen la forma de los querubines que eran representados tradicionalmente en el arte mitológico y religioso europeo. Y sin embargo aquí, su pelo y apariencia es como el de la gente de color. "Están cubiertos con adornos y patrones que hacen referencia a la variedad de culturas que componen mi ADN", afirma Lugo. "La representación es importante para mí".

Pisapapeles III, II
2022

Roberto Lugo
(puertorriqueño
estadounidense,
n. 1981)

gres vidriado, loza dorada
Cortesía del artista

Jarro para chocolate
1884

The Rookwood Pottery (compañía
estadounidense establecida en 1880)
Albert Robert Valentien (estadounidense,
1862–1925), decorador

loza, línea de vidriado *Limoges*
De la colección de Julian L. y Amelia W. Solinger,
1984.17

Mantequillera de tren SEPTA

2022

Roberto Lugo

(puertorriqueño estadounidense, n. 1981)

gres vidriado

Cortesía del artista

Cafetera de torre de agua

2022

Roberto Lugo

(puertorriqueño
estadounidense,
n. 1981)

en colaboración con

Charlie Cunningham

(estadounidense,
n. 1986)

gres vidriado

Cortesía del artista

Posalibros

1919

The Rookwood Pottery (compañía
estadounidense establecida en 1880)

William Purcell McDonald

(estadounidense, 1863–1931),

diseño de la forma

porcelana, línea de vidriado *Yellow Mat*

Regalo de Mrs. Mark Herschede, 1969.28a–b

Posalibros de querubines

2022

Roberto Lugo (puertorriqueño
estadounidense, n. 1981)

gres vidriado, loza dorada

Cortesía del artista

Composición con palomas

2022

Roberto Lugo (puertorriqueño
estadounidense,
n. 1981)

gres vidriado

Cortesía del artista

“Con frecuencia mi trabajo hibridiza la cultura”, dice Lugo. “Esta pieza en particular hace referencia a los textiles de William Morris [el diseñador inglés activo a mediados y finales del siglo XX], así como a la alfarería de la Grecia antigua... [y es un] guiño a mi lugar de origen, a través de las acciones del minotauro en la base y la paloma con la corona. Esta hibridación de culturas es importante para mí, porque me interesa hacer una representación visual de lo hermosa que puede ser la diversidad”. Con frecuencia, Lugo incorpora coronas en su trabajo para hacerle honor a este “símbolo que [ha sido] usado a lo largo de la historia del grafiti y el *hip-hop*; desde artista Jean-Michel Basquiat, que firmaba su nombre [con una corona], hasta The Notorious B.I.G., que usó una en el icónico retrato [hecho por el fotógrafo Barron Claiborne].”

Lámparas de Bloods y Crips

2021

Roberto Lugo (puertorriqueño
estadounidense, n. 1981)

gres vidriado, esmalte, vitral
Cortesía del artista

Mi objetivo con esto era hacer una conexión entre la dualidad de lámparas que vienen en juegos y los Bloods y Crips: dos pandillas callejeras rivales. Los Bloods visten de rojo y los Crips azul. Tupac (1971–1996) era Blood y Snoop Dogg (n. 1971) era Crip. Mucho de mi trabajo trata sobre las realidades de las áreas urbanas constituidas principalmente por gente negra o café. El pandillerismo y la violencia son parte de esa lucha.

–Roberto Lugo

Tazón de dragón

2021

Roberto Lugo (puertorriqueño
estadounidense, n. 1981)

gres vidriado

Cortesía del artista

Tazón para ponche

1882

The Rookwood Pottery (compañía estadounidense establecida en 1880)

Maria Longworth Nichols Storer

(estadounidense, 1849–1932), decoración atribuida

loza, línea de vidriado *Limoges*

Regalo de la Women's Art Museum Association,
1881.25

Es probable que haya sido la fundadora de Rookwood Pottery, Maria Longworth Nichols Storer, quien pintó este feroz dragón azul que emerge de entre las nubes blancas para perseguir a las pequeñas figuras demoniacas que rodean este tazón de ponche. Storer estaba fascinada con los temas que observaba en el arte japonés, como los dragones, murciélagos y búhos; y con frecuencia los incorporaba a la decoración de sus piezas. En 1887 contrató a Kitaro Shirayamadani (1865–1948), un artista nacido en Japón, con el objetivo de imbuir el trabajo que se producía en Rookwood con un estilo japonés más "auténtico". Durante casi seis décadas, Shirayamadani fue uno de los diseñadores más importantes y prolíficos de la compañía.

Jarrón

1885

The Rookwood Pottery (compañía estadounidense establecida en 1880)

Albert Robert Valentien (estadounidense, 1862–1925), decorador

loza, línea de vidriado Dull Finish

Estate of Charlotte Johnson, Art Purchase Fund, Altrusa Club, John J. Emery Memorial, Mrs. Edwards Memorial y Becker Memorial, 1982.66

**Tazón decorativo
grande con peces koi**
2021

Roberto Lugo
(puertorriqueño
estadounidense,
n. 1981)

gres vidriado

Cortesía del artista y la R & Company, Nueva York

El poder del retrato

“Retratar a personas de color y otros grupos, cuya representación ha sido históricamente excluida de un material [como la arcilla] que dura miles de años, es una manera de archivar su trabajo y sus contribuciones”, explica Roberto Lugo. Dado que este concepto es fundamental en su trabajo, es natural que las piezas con retratos creadas por los artistas de Rookwood Pottery a finales del siglo XIX y principios del XX hayan capturado su atención. Sin embargo, las motivaciones de cada artista a la hora de representar gente negra, indígenas americanos y otros grupos marginales en sus respectivas obras eran diferentes. A diferencia de Lugo, los artistas blancos de Rookwood que pintaron estos retratos no se identificaban directamente con sus sujetos. En cambio, los presentaban como otredades en una época marcada por estereotipos racistas, apoyando la preponderancia de los sistemas colonialistas e imperialistas. La distribución de poder y privilegio entre artista y sujeto no era equitativa. La obra de Lugo es un esfuerzo para cambiar esa desigualdad.

Tetera de Annie Ruth y Robert O'Neal 2022

Roberto Lugo
(puertorriqueño
estadounidense,
n. 1981)

gres vidriado
Cortesía del artista

“Siendo que esta exposición es en Cincinnati, quise conectar con los héroes negros y cafés locales, lo cual se alinea con la historia de mi trabajo”. Estas teteras fueron trabajadas a partir de fotografías de Annie Ruth y Robert O'Neal, cuyas impresiones fueron transferidas a la superficie de las piezas antes de meterlas al horno.

Los artistas y activistas de Cincinnati Annie Ruth (n. 1963) y Robert O'Neal (1940–2018), al igual que Lugo, han dedicado sus vidas a crear una conexión entre el arte y las comunidades para promover el diálogo, construir relaciones y generar igualdad. En su papel como artista, poeta, pedagoga y escritora, Ruth lidera utilizando su talento para construir puentes y empoderar a la gente —especialmente mujeres y niñas—. O'Neal fue fundador del Consorcio de las Artes de Cincinnati, un centro que nutrió la identidad cultural, apoyó a los artistas negros y proporcionó educación artística a los jóvenes del centro de la ciudad. Su legado perdura en el Centro de Artes Multiculturales Robert O'Neal, fundado por su hija Toilynn O'Neal Turner en el West End.

Jarrón con mujer japonesa no identificada

1902

The Rookwood Pottery (compañía estadounidense establecida en 1880)

Grace Young (estadounidense, 1869–1947), decoradora

loza, línea de vidriado Iris

Regalo de Jay y Emma Lewis, 2011.65

La exhibición masiva de piezas japonesas a un público internacional ocurrió por primera vez en la Exposición Centenaria de 1876 en Filadelfia. Fascinados por lo que vieron, pero con poca información y conocimientos sobre arte japonés, los artistas estadounidenses y europeos comenzaron a incorporar sujetos y elementos de diseño japoneses a sus obras. La fundadora de Rookwood Pottery, Maria Longworth Nichols Storer, regresó de Filadelfia con la idea de abrir una "alfarería japonesa". Los motivos como dragones, carpas y el bambú caracterizaban el estilo único de aquellas creaciones *japonescas*. En 1887 contrató al artista

japonés Kitaro Shirayamadani (1865–1948) para que trabajara en Rookwood. Storer también juntó una gran cantidad de materiales japoneses para que sus artistas utilizaran como referencia. Dicha colección iba desde fotografías e impresiones, hasta volúmenes del *manga* del artista Katsushika Hokusai (publicados en 1814–1878), que incluían cientos de bocetos de sujetos japoneses, además de 650 piezas de alfarería japonesa. Es probable que la artista Grace Young tomara una de esas imágenes como referencia a la hora de pintar este retrato de una mujer cuya identidad es desconocida.

Jarrón

1895

The Rookwood Pottery (compañía estadounidense establecida en 1880)

Harriet R. Strafer (estadounidense, 1873–1935), decoradora

gres, línea de vidriado *Standard*

Adquisición del museo: Lawrence Archer Wachs Fund, 2013.50

La gerencia de Rookwood Pottery alentaba a sus artistas para que utilizaran distintos sujetos para los retratos de sus jarrones con el objetivo de satisfacer a un segmento de compradores más amplio. La artista Harriet Strafer, una retratista de gran habilidad, seguramente pintó este jarrón pensando en la influyente comunidad judía que se había establecido en Cincinnati 200 años atrás. Los curadores e historiadoras siguen sin poder identificar a la persona representada en esta pieza.

Tarro de Joroba de Búfalo

1898

The Rookwood Pottery (compañía estadounidense establecida en 1880)

Sadie Markland (estadounidense, 1871–1899), decoradora

loza, línea de vidriado *Standard*

Regalo de Mary Mills Ford, 1978.288

Pochanaw-quoip, conocido como Joroba de Búfalo (*Buffalo Hump* en inglés), era miembro de Penateka, la población más austral de la Nación Comanche.

En la década de 1890 (una época marcada por el ascenso de la industrialización, urbanización y la inmigración) hubo un empuje para tratar de definir la identidad estadounidense. Muchos historiadores y líderes blancos identificaron la colonización de la frontera occidental como central para definir el carácter del país. Como resultado, una nostálgica reminiscencia del Oeste comenzó a permear todos los géneros del arte estadounidense, desde la pintura hasta la alfarería. Este foco en las poblaciones indígenas alimentó el sentimentalismo

blanco por las "razas evanescentes", que se suponía llevaban un estilo de vida más simple y ligado a la naturaleza. Esto continuó promoviendo teorías sin fundamento sobre jerarquías raciales y adquisición imperial. Al notar un crecimiento en la popularidad de sujetos indígenas, Rookwood Pottery comenzó a representar más y más retratos de indígenas americanos en sus jarrones en 1893. Los decoradores de la compañía se basaban en gran medida en las fotografías hechas por el Bureau of American Ethnology para crear estos retratos.

Taza con dos asas: Niño afroamericano no identificado

1895

The Rookwood Pottery (compañía estadounidense establecida en 1880)

Bruce Horsfall (estadounidense, 1869–1948), decorador

loza, línea de vidriado *Standard*

Adquisición del museo: The Rookwood Fountain Purchase Fund, 2001.15

Los historiadores observan que, a finales del siglo XIX, la población negra en Estados Unidos casi nunca era tomada en cuenta como consumidora; especialmente por fabricantes cuyos dueños y empleados eran mayoritariamente blancos, como es el caso de Rookwood Pottery. Por lo tanto, es poco probable que dicha alfarería hubiese creado, de manera intencional, retratos de sujetos negros para atraer a la clientela negra. Si bien Cincinnati era el hogar de muchas personas negras notables durante la década de 1890, sus retratos no parecen haber adornado los jarrones de Rookwood. En

cambio, los decoradores se inspiraban en retratos de personas negras en imágenes previamente publicadas, como pinturas, fotografías, publicidad e ilustraciones. Estas fuentes con frecuencia perpetuaban estereotipos raciales y normalizaban y reforzaban las teorías erróneas sobre inferioridad racial. Este niño, con su sombrero raído, aparece en varios ejemplos de Rookwood.

**Tetera de Bootsy
Collins y Kathryne
Gardette**
2022

Roberto Lugo
(puertorriqueño
estadounidense,
n. 1981)

gres vidriado, loza dorada
Cortesía del artista

Al igual que la tetera en el otro extremo de esta vitrina, esta pieza celebra a dos personalidades heroicas de Cincinnati. Las impresiones por transferencia de Lugo son retratos de la leyenda musical Bootsy Collins (n. 1951) y la activista de Walnut Hills, Kathryne Gardette (n. 1961). El asa de la tapa de la tetera es un puño cerrado —símbolo de poder, orgullo y perseverancia—.

Bootsy Collins, nacido en Cincinnati, es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y un líder que destaca por sus contribuciones al *funk* estadounidense, su papel como mentor para jóvenes músicos, y su fundación, que apoya a la educación y la seguridad social de la comunidad. Gardette es la quinta generación de artistas de fibra y miembro de *Drums for Peace*. Ella sugiere a cada persona que conoce que "comparta la alegría"; su energía y dedicación a la inclusión son integrales a la colaboración al interior de nuestra exitosa comunidad local.

Ánfora de Kobe

2022

Roberto Lugo
(puertorriqueño
estadounidense,
n. 1981)

gres vidriado
Cortesía del artista

Haciendo referencia a las urnas funerarias de la antigua Grecia y Roma, Roberto Lugo conmemora al basquetbolista difunto Kobe Bryant (1978–2020) de una manera que captura la movilidad atlética que caracterizaba a Bryant. “Más que [simplemente posicionarla como] una más de mis viñetas tradicionales, mi objetivo era integrar su imagen a la decoración. Lo dibujé en acción para que todo su cuerpo fuese visto en movimiento”, observa el artista.

Jarrón aplastado

1882

The Rookwood Pottery (compañía
estadounidense establecida en 1880)

Artista desconocido

loza, línea de vidriado *Limoges*

Regalo de Florence I. Balasny-Barnes en memoria
de sus padres, Elizabeth C. y Joseph Balasny,

1992.84

Placa de expósito "Della Robbia"

1926

atribuida a The Rookwood Pottery

(compañía estadounidense

establecida en 1880)

Clement J. Barnhorn (estadounidense,
1857–1935), artista atribuido

fayenza arquitectónica

Regalo de Dr. James M. Sutherland

y Dr. Betty S. Sutherland

2000.141

Las obras de arte de la familia della Robbia, activa en Florencia, Italia, durante los años 1400 y 1500, inspiró a quienes crearon esta placa que alguna vez adornó el ala pediátrica del Hospital Infantil de Cincinnati. La fachada del Ospedale degli Innocenti (Hospital de los Inocentes) en Florencia, un edificio diseñado por el artista renacentista Filippo Brunelleschi (1377–1446) para albergar infantes abandonados, tenía varias placas de della Robbia y sirvió como inspiración para esta pieza representando un bebé envuelto. Los della Robbia

se especializaban en escultura arquitectónica hecha de barro de terracota cocido cubierto con vidriados brillantes opacos que contienen óxido de estaño, plomo y otros minerales. Estas esculturas principalmente representaban figuras bíblicas, como la Madonna con el Niño, en una paleta de blancos y azules. Abajo se muestra un ejemplo ilustrado.

Giovanni della Robbia (italiano, 1469–1529), *Virgen con Niño*, circa 1500, terracota vidriada, Regalo del duque y la duquesa de Talleyrand-Perigord, 1949.142. En exhibición en la galería 201.

El ciclo continúa (serie Della Robske)

2021

Roberto Lugo (puertorriqueño
estadounidense, n. 1981)

gres vidriado, óleo, madera

Cortesía del artista

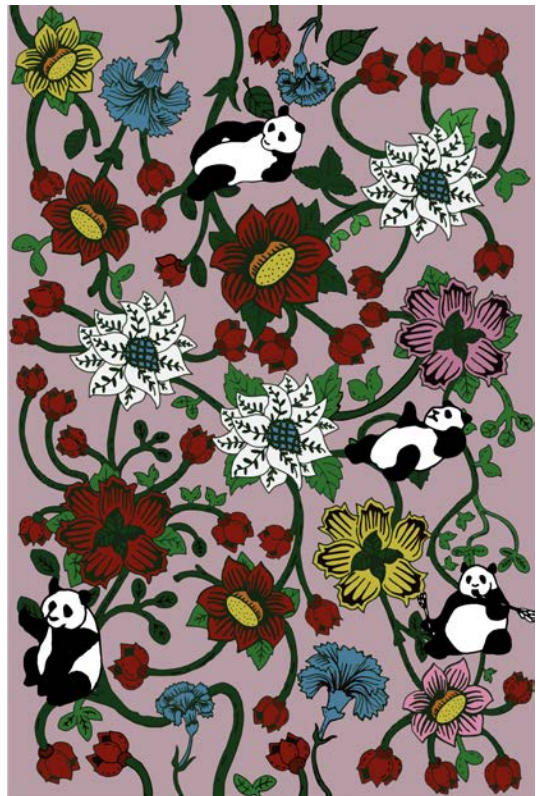
Esta obra es parte de la serie de Lugo titulada *Della Robske*. "Robske" era la firma que Lugo utilizaba en sus grafitis, pero también hace referencia al trabajo renacentista de la familia italiana della Robbia. Aquí, el artista y su hijo, Otto, posan como la Madonna y el Niño. Otto está cubierto con una tela naranja y negra con patrones inspirados en el arte griego de la antigüedad, mientras que Lugo lleva puesta una tela con patrones de Coogi: una marca de lujo australiana fundada en los noventa que hacía suéteres en colores brillantes. Los patrones de sus prendas representaban las dunas curvilíneas, el paisaje dinámico del *outback* y los diseños del arte aborigen australiano. Si bien al principio estaba dirigida a los turistas adinerados, la marca se convirtió en parte de la cultura del *hip-hop* cuando raperos como The Notorious B.I.G. comenzaron a usarla y a mencionarla en sus letras.

**Estudio sobre
William Morris I**
2022

**Estudio sobre
William Morris II**
2022

Roberto Lugo
(puertorriqueño
estadounidense,
n. 1981)

ilustración digital
Cortesía del artista

Roberto Lugo, el ceramista de Filadelfia

Producido por CBS Sunday Morning,
en vivo el 3 de octubre de 2021, © CBS
duración: 5:41

Disfrute observando a Roberto Lugo trabajar, pero respete los momentos cuando está creando. La residencia del artista está pensada como un *performance* relacionado con la historia de los talleres de trabajo de Rookwood Pottery.

Como parte de su residencia en el museo, Roberto Lugo estará trabajando en este espacio todos los días, durante dos semanas, entre las 11am y las 4pm. Además de un descanso a mediodía, estos horarios están sujetos a cambios. Gracias por su comprensión y esperamos que disfrute la exposición *Roberto Lugo: Hi-Def Archives*.