

salt 15:

HORACIO RODRIGUEZ

ENGLISH

salt 15:

HORACIO RODRIGUEZ

January 22 – June 26, 2022

Horacio Rodriguez is fascinated by the manmade concept and physical structure of the U.S.-Mexico border. In this exhibition, he considers how the border relates to the landscape and how people and things—past and present—pass through it. By carefully mixing meaningful images, symbols, forms, and language, his ceramics and photographs interrogate contemporary culture and challenge unjust social constructs.

To create the figurative ceramics on view, Rodriguez digitally scanned and printed 3D replicas of ancient Mesoamerican objects in the UMFA's collection. From the prints, he created molds and cast new clay forms, which he adorned with surface details. Rodriguez makes these sculptures to connect with his ancestors and to continue their traditions. Like his predecessors, he utilizes current technology to respect the past and process the present. Rodriguez creates each work thoughtfully, with the understanding that he is a future ancestor.

UNIVERSITY OF UTAH
MARCIA AND JOHN PRICE
MUSEUM BUILDING
410 Campus Center Drive
Salt Lake City, UT 84112-0350
umfa.utah.edu

(Cover) Horacio Rodriguez, *El Agua Es Vida, Water Is Life*, 2022,
slip-cast stoneware molded from migrant water bottles recovered
near Ajo, AZ, black glaze, gold luster, rope, and discarded
carrying straps

An interview with the artist

To prepare for this exhibition, UMFA Senior Curator Whitney Tassie connected with Horacio Rodriguez to learn more about his thought processes behind the work.

Whitney Tassie (WT): How would you describe your working process for this exhibition?

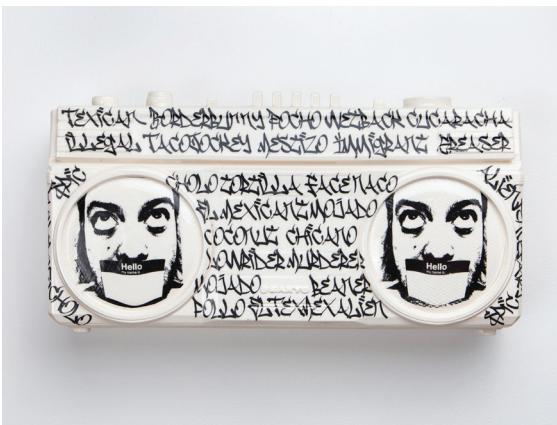
Horacio Rodriguez (HR): I am fascinated with the U.S.-Mexico border wall as a structure and how it imposes itself on the landscape. I also enjoy how the landscape and mother nature rebel against manmade structures and can so easily wash them away and subvert them. I wanted to find sections of the border where the wall was missing or washed away. After traveling to Arizona and conferring with locals, I drove out to the Buenos Aires Nature Preserve to find the wall and see the sun set. I worked with two Holga TIM cameras, one with redscale film and the other with standard color. What I like about the Holga, which is a cheap plastic “toy” camera made in China from the 70s, is the grainy lo-fi aesthetic they produce. These cameras are prone to light leaks, double exposures and interesting optical effects. The Holga I use has two lenses and you can use them together, separately, and create intentional double exposures by manipulating the lens covers. I took pictures on both sides of the border, intentionally obscuring which countries the photos were taken in. I was able to create these liminal spaces that are

ambiguous, disorienting, transitional. The photos are gritty and grainy, and so is the border. These photos cause you to take a second look. (Fig 1)

I have made slip cast ceramics for a while. Slip-casting is the process of pouring liquid clay into a plaster mold, giving it time to set up, and then releasing the cast form from the mold. The advantage to working this way is that it allows you to make exact multiples of an object over and over again with very little variation. Mold making allows you to capture the form and details of an object, yet the simple cast remains hollow and lifeless. This parallels the taking of a

Fig 1 (above): A photograph from Rodriguez's series *Border Wall Montage, Buenos Aires, AZ* (2021/22). This series was shot on redscale film with a Holga TIM camera and produced as archival inkjet prints on aluminum

photograph: freezing time and capturing memory. My childhood boombox was captured this way and used as a canvas to tell my story in physical form (Fig 2). Many of the objects in this show began their life as Pre-Columbian sculptures from Mexico. With these objects, I incorporated a new process with cutting-edge 3D scanning and printing technology. I was allowed access to objects in the permanent collection of the UMFA, and with the help of the Digital Matters Lab at the J. Willard Marriott Library at the University of Utah, I was able to scan seven sculptures (Fig 3). After 3D scanning the objects, they had to be cleaned up digitally and then I was able to 3D print them using large scale printers (Fig 4). From there, I used traditional ceramic mold making techniques to make multi-piece plaster molds that I was able to slip-cast to create contemporary copies of the ancient sculptures.

WT: Why do you make contemporary versions of ancient Mesoamerican ceramics?

HR: I make them to connect to my culture. There is power in the ancient objects. The Nayarit family group (Fig 5) included in this exhibition was removed from a Western Mexico shaft tomb and was probably never meant to be displayed,

or disturbed for that matter. These objects tell a story. The finger impressions left by the makers on the figures allude to construction techniques. The surface decoration and the poses these figures are in all help to tell a story about the culture that made them and provide glimpses into what their life was like. These stories that are told through clay inspire me to tell the stories of our time. One day I will be the future ancestor. That is in the forefront of my mind as I pass on my stories through my artwork.

I like pushing the boundaries of ceramic processes and creating new ways to work with clay by incorporating digital tools and processes like 3D scanning and printing. I have been inspired by combining traditional ceramic techniques with cutting edge digital technology. Creating hybrid work that fuses together unlikely or untried

Fig 2 (left): *Hello My name is.....Boombox* (2016) is Rodriguez's first cast made from a mold of his childhood radio. The ceramic radio, which also functions as a self-portrait, is covered in offensive slurs that Rodriguez heard while growing up in Texas and visiting family in Mexico.

Fig 3 (right): In the basement of the UMFA, Rodriguez (left) and TJ Ferrill (center), Head of Creative Spaces at J. Willard Marriott Library at the University of Utah, work with UMFA staff to carefully 3D-scan Mesoamerican objects in the collection.

Fig 4 (above): An enlarged copy of the head of the UMFA's *Seated young woman* (250-450) from the Veracruz region of Mexico is being 3D-printed at the J. Willard Marriott Library at the University of Utah.

Fig 5 (below, left to right): *Mother, Father, and Child Figures (Family group)*, Mexico, Nayarit region, Nayarit culture, 300 BCE-300 CE, earthenware and pigment, Ulfert Wilke Collection, purchased with funds from Friends of the Art Museum, UMFA1980.165ABC.

techniques helps to push the medium forward and challenges me to come up with creative solutions.

I enjoy the idea of the un-invited collaboration, a collaboration with my ancestors. When the Pre-Columbian artifacts were originally made, I am sure that the makers had no idea that one day someone would appropriate their work, transforming it and giving it new life. Through a respectful and noninvasive process, I turn an ancient artifact into a canvas that I can use to tell the stories of the modern-day ancestors of the peoples who originally made the objects. I do it to

connect with my ancestors, to continue a cultural tradition, and to investigate my own identity.

WT: *How do you feel when you see ancient Mesoamerican objects in museums in the United States?*

HR: I really have mixed feelings about this. On the one hand, I never would have encountered and connected with these types of objects had they not been in the collection of the Houston Museum of Fine Arts. But, after travelling through Mexico later on, I realized that these objects belong to the Mexican people. It's their history, culture, ancestors, etc. A lot of these objects were looted and have no known provenance.

WT: *In this show, you've remade objects originally from Veracruz and Nayarit. To you, what is the significance of those places or objects?*

HR: Originally, these were the objects I was given access to from the UMFA collection, even though I had selected different objects that were on display. These objects were not on display but were being stored in the basement. At first, I felt like I was being given lesser quality objects because these were not on display, but I came to realize that museums have many more objects than they can actually display. When I went to the basement to view the objects, I was absolutely blown away. In particular, the family group from Nayarit (Fig 5)—seeing the markings on the figures up close, the construction techniques, the finger marks of

the ancient artists—was really incredible. I realized I had been given access to a very special collection of objects.

The other object I vividly remember was the Veracruz seated figure (Fig 6). The expression on her face was stunningly captured. In the show, I am using an enlarged print of just the head as the basis for an installation that tells the story of the Yuma 14. The Yuma 14 was a group of migrants who attempted to cross the U.S.-Mexico border in 2001 in Arizona on a route known as the Devil's Highway. The group got lost, and 14 of the migrants ended up dying in the desert. Most of the group was from Veracruz, Mexico. What does it mean to use the ancient Veracruz sculpture to tell the story of modern-day people from the same area? What does it mean that looted sculptures from ancient Mexico were brought across the border to eventually reside in American museum collections?

From the family group from Nayarit, I have created a copy of the ancient child figure in several of my cage pieces to tell the modern-day story of children crossing the U.S.-Mexico border. I have made several iterations of this sculpture, but the one most appropriate for this show is the yellow child figure covered with the ubiquitous migrant crossing sign (Fig 7) seen in the areas north of the border in Southern California. On the sculpture's surface and in the exhibition, the child is ripped from her parents to acknowledge all the families that have been torn apart and separated by the border. The figure sits trapped in an oversized cage.

Coincidentally, my indigenous roots from Mexico are from the same part of western Mexico as the ancient family figures, and it fascinates me to think of my connection to these people and objects spanning the centuries.

WT: How do you decide what surface color and design to put on your ceramics?

HR: It depends on what story I want to tell. I love to work with bold, graphic images and images from popular culture and my childhood. Because of the nature of the ceramic process, I create my pieces in layers. I start by picking an initial base color. Many times my pieces are fired in a soda or wood kiln. That sets up a high risk/high reward dynamic that leaves a lot of the surface color to chance in such a volatile firing environment. In ceramics, there is always a high potential for failure, and I embrace this as part of the process. I also like to work with commercial and custom-made ceramic decals. I will appropriate images and symbols and mix and match them to create a collage-like quality on the surface of ceramics so they can convey the

Fig 6 (above): *Seated young woman*, Mexico, Veracruz region, Remojadas culture, 250-450, earthenware and pigment, purchased with funds from Friends of the Art Museum, UMFA1986.059.

message or story I am trying to tell. Finally, I like to use gold luster as the final layer on most of my pieces (Fig 8).

I have developed a process using vinyl resist to place words and symbols on the pieces. With the piece about the Yuma 14, I am looking to tell their story through maps, newspaper headlines, words from the migrants themselves, border vernacular, appropriated imagery, and pop culture iconography. I will collage these symbols together using a variety of ceramic techniques, such as ceramic decals, underglaze transfer, screen-printing on clay, sgraffito and spray enamel, to support the story I am trying to tell. My process is very intuitive as I build up the surface of my pieces. I collect my materials, and I have a general idea of what I want to do, but in the moment, with the piece and all the materials in front of me, I am able to make choices, arrange and rearrange until the story begins to emerge. This editing and re-editing is the part of the process I most look forward to.

WT: You have family roots in Spain, Puerto Rico, and Mexico, but you were born in this country. Why have you chosen, for this show and others, to focus on the U.S.-Mexico border and immigration?

HR: I want to make art that causes people to think about issues that are important to me, and most often I focus on the underdog. The U.S.-Mexico border is personal for me, not only because of my family, students, and friend connections, but because I recognize the privilege I have and

Fig 7 (above): This U.S. highway safety sign was created by graphic artist John Hood for the California Department of Transportation in response to over 100 immigrant pedestrian deaths due to traffic collisions from 1987 to 1990 along the U.S.-Mexico border in California.

Fig 8 (right): Horacio Rodriguez, *Colossal Head Series: Bad Hombre* (2021). Slip-cast terracotta, ceramic decals, underglaze transfers, gold luster and glaze.

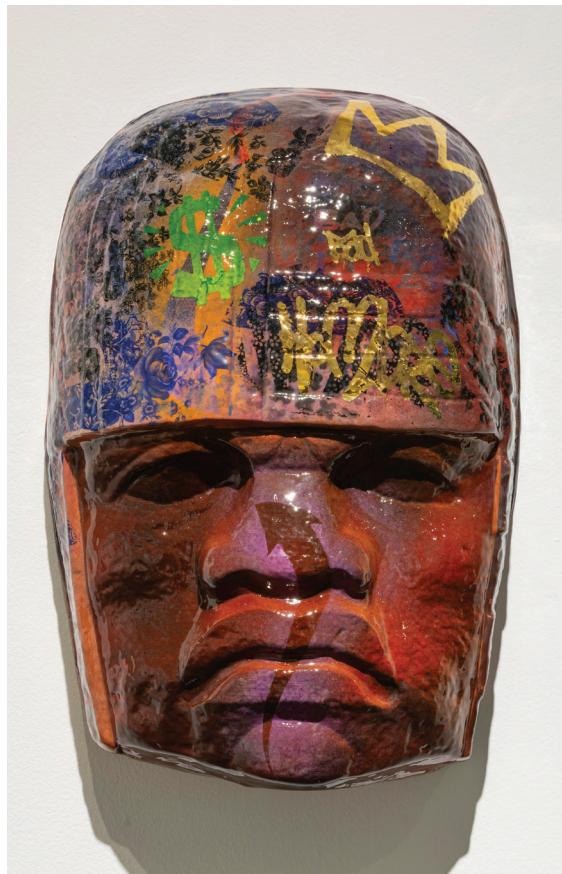

Fig 9 (above): Rodriguez (right) with James Holeman, the founder of Battalion Search and Rescue, at the U.S.-Mexico border in Arizona in August of 2021.

I want to give back. I am only two generations from family that illegally crossed that border. I am only two generations away from family that worked the fields in California and Arizona. So, it is personal. A lot of my art in grad school focused on my personal journey related to discovering and understanding my identity. My work since 2019 has mainly focused on my disgust about what's happening at the border and Trump's idiotic and racist policies. My hope that the current administration would create more humane and rational border policy is fading. You can count on me to have a few things to say about this.

This past summer I was fortunate enough to buy a property in Puerto Rico close to where my grandparents on my mom's side grew up. Puerto Rico is so unexplored for me. Before this last summer, I had not been to the island since I was a teenager. After this exhibition opens, I am looking forward to exploring the island and spending time there. I especially want to explore the history of the Taino people who lived on the island before the Spanish conquest. I know of a group on the island

who use indigenous clay and firing techniques with ceramics. I am really excited to reconnect with and learn from this aspect of my culture.

WT: You recently choose to volunteer with Battalion Search and Rescue (BSR). Why? Can you tell me about your experience with them?

HR: I have been making work about the border, migrants, and immigration. I have been to both sides of the border to photograph and interact with the borderlands, collecting and researching. But, everything still seemed very abstract in a way. I wanted to put myself in the shoes of those who put themselves in extreme danger by crossing the border through the deserts of Arizona. I also looked at it as an opportunity to help, to volunteer and give some time to those families who have missing loved ones, maybe help bring a family some closure.

When I was around ten, the lady that took care of my grandmother lost her 19-year-old daughter in the deserts of Southern Arizona. I happened to be there in the moments after she found out, and I will never forget the wailing and pain I heard that day. I think I've carried that with me all these years, because I have tried to live my life as a champion for those who look like me, but were not blessed with as much privilege and access.

Last year, I spent a weekend searching and hiking with BSR in the heat of August in Arizona (Fig 9). I felt the sun scorch my body and the cacti pierce my skin. I felt thirsty, exhausted and dehydrated. I saw first-hand how the dessert can swallow and consume a person and bury all trace of them in a matter of weeks. I found artifacts of those who had crossed, and I pondered their stories and where they were now. Alive? Captured? Dead?? I only hiked 6 miles a day at the most and then got to retreat to an airconditioned car and hotel room. I only got a taste of the 60-80 miles that

some migrants walk in the Arizona desert. About two weeks ago, BSR found a young migrant in the desert. He was 15 or 16 years old, and he had been robbed and abandoned by his group. He sat under this cactus for 4 days and was on the verge of dying. Thankfully, he was found in time and transported to a hospital in Tucson. I will continue to strengthen my relationship with BSR. I have committed to volunteering twice a year and spending more time in southern Arizona.

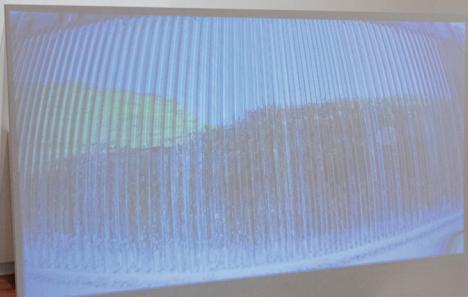
-

Horacio Rodriguez (American, born 1974) is an artist and educator originally from Houston, Texas. He received an MFA in Ceramics from Montana State University and graduated from the University of Redlands in California. For a decade he taught art, digital graphics, and ceramics at Chavez High School on the East side of Houston, working primarily with immigrant communities. He was awarded the Morales Teaching Fellowship from the University of Utah in 2016 and moved to Salt Lake City to teach and further expand his studio practice. When not teaching and making, Rodriguez spends considerable time travelling throughout Latin America and the Caribbean, immersing himself in the culture, language, and food of his ancestors.

Rodriguez's recent solo exhibitions include *Radicalized Relics* at the Utah Museum of Contemporary Art (2021), *Subversive Souvenirs* at Granary Arts (2019) and Jackson Hole Center for the Arts (2021), and *(Un)Invited Collaborations with my Ancestors* at Finch Lane Gallery in Salt Lake City (2019). In 2019, he was an artist in residence at the Utah Museum of Contemporary Art, and in 2020 he was one of four artists selected to participate in the Mellon Projecting All Voices Fellowship at Arizona State University. Rodriguez is a member of the Board of Directors for Mestizo Institute of Culture and Arts and the Utah Museum of Contemporary Art. Find out more at www.hellohoracio.com.

Horacio Rodriguez is the fifteenth artist in the UMFA's *salt* series of contemporary art. This ongoing program of exhibitions showcases work by emerging artists from around the world. *salt* aims to reflect the impact of contemporary art, forging connections to the global and bringing new and diverse artwork to the city that shares the program's name.

This *salt* exhibition is funded in part by The Joseph and Evelyn Rosenblatt Enrichment Fund.

EXIT

Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Poor México, so far from God, and so close to the United States.
- Porfirio Díaz

Installation views of *salt 15: Horacio Rodriguez* at the Utah Museum of Fine Arts, January 22–June 26, 2022.

Vistas de la instalación *salt 15: Horacio Rodriguez* en el Museo de Bellas Artes de Utah, 22 de enero al 26 de junio de 2022.

Installation view of *salt 15: Horacio Rodriguez* at the Utah Museum of Fine Arts, January 22–June 26, 2022.

Vista de la instalación *salt 15: Horacio Rodriguez* en el Museo de Bellas Artes de Utah, 22 de enero al 26 de junio de 2022.

Border Wall Montage, Buenos Aires and Nogales, AZ
edition, 2021

Analog photographs shot with a Holga TIM film camera using redscale film and printed on aluminum.

Fotografías analógicas tomadas con una cámara de cine Holga TIM con película redscale e impresas en aluminio.

Mother and Father Figures (Family group)

Mexico, Nayarit region, Nayarit culture, 300 BCE–300 CE. Earthenware and pigment. Ulfert Wilke Collection, purchased with funds from Friends of the Art Museum, UMFA1980.165AB

Méjico, región de Nayarit, cultura Nayarit, 300 a.e.c.–300 e.c. Cerámica y pigmento. Colección Ulfert Wilke, adquirida con fondos de Friends of the Art Museum, UMFA1980.165AB

El Camino del Diablo, The Devil's Highway: The Yuma 14, 2022

Slip-cast stoneware, ceramic decals, underglaze transfers, glaze, and gold luster

Gres moldeado en estado líquido, decoraciones preimpresas para cerámica, transferencias de subesmalte, esmalte y lustre de oro

El Agua Es Vida, Water Is Life, 2022

Slip-cast stoneware molded from migrant water bottles recovered near Ajo, AZ, black glaze, gold luster, rope, and discarded carrying straps

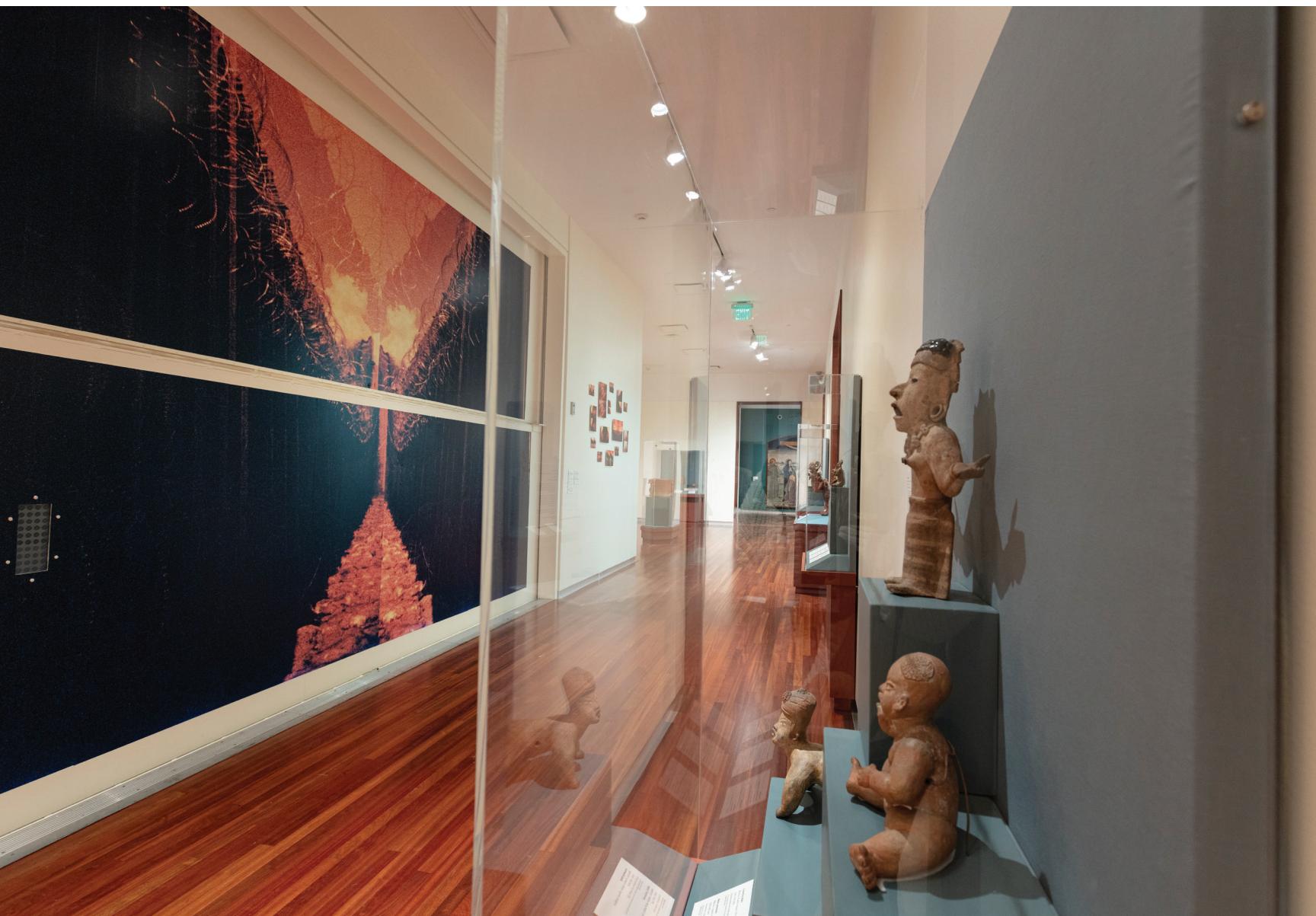
Gres moldeado en estado líquido con botellas de agua pertenecientes a migrantes, recuperadas cerca de Ajo, AZ, esmalte negro, lustre de oro, cuerda y correas de transporte desechadas

***Chinga Tu Muro, 2022
Chinga La Migra, 2022***

Slip-cast stoneware, ceramic decals, underglaze transfers, glaze and gold luster

Gres moldeado en estado líquido, decoraciones preimpresas para cerámica, transferencias de subesmalte, esmalte y lustre de oro

salt 15: Horacio Rodríguez continues in the UMFA's Ancient Mesoamerican Art gallery.

salt 15: Horacio Rodríguez continúa en la galería de Arte Antiguo Mesoamericano del UMFA.

Exhibition Checklist / Obras incluidas en la exposición

All works by Horacio Rodriguez (American, born 1974) unless otherwise noted.

Todas las obras son de Horacio Rodríguez (estadounidense, nacido en 1974), a menos que se indique lo contrario.

Border Wall Montage, Tijuana, MX Edition, 2016

Analog photographs shot with a Holga TIM film camera using redscale film and printed on aluminum

Fotografías analógicas tomadas con una cámara de cine Holga TIM con película redscale e impresas en aluminio

We don't hate the people on the outside, we love the people on the inside, 2016

Slip-cast stoneware, underglaze, gold luster, metal

Gres moldeado en estado líquido, subesmalte, lustre de oro, metal

Border Wall Montage, Buenos Aires and Nogales, AZ Edition, 2021

Analog photographs shot with a Holga TIM film camera using redscale film and printed on aluminum

Fotografías analógicas tomadas con una cámara de cine Holga TIM con película redscale e impresas en aluminio

Mural from the series Border Wall Montage, Buenos Aires and Nogales, AZ Edition, 2021/22

Analog photograph shot with a Holga TIM film camera using redscale film and printed on adhesive vinyl

Fotografía analógica tomada con una cámara de cine Holga TIM con película redscale e impresa en vinilo adhesivo

Endless Border, 2021

HD video, looping

Video en HD, en bucle

Border Migrant Altar, The Myth Runs North, 2022

Painted wood, vinyl, items discarded by migrants in the borderlands of Arizona, slip-cast stoneware, and Milagros

Madera pintada, vinilo, objetos desechados por migrantes en las tierras fronterizas de Arizona, gres moldeado en estado líquido y "milagros" (amuletos religiosos)

Chinga Tu Muro, 2022

Slip-cast stoneware, ceramic decals, underglaze transfers, glaze and gold luster

Gres moldeado en estado líquido, decoraciones preimpresas para cerámica, transferencias de subesmalte, esmalte y lustre de oro

Chinga La Migra, 2022

Slip-cast stoneware, ceramic decals, underglaze transfers, glaze and gold luster

Gres moldeado en estado líquido, decoraciones preimpresas para cerámica, transferencias de subesmalte, esmalte y lustre de oro

El Agua Es Vida, Water Is Life, 2022

Slip-cast stoneware molded from migrant water bottles recovered near Ajo, AZ, black glaze, gold luster, rope, and discarded carrying straps

Gres moldeado en estado líquido con botellas de agua pertenecientes a migrantes, recuperadas cerca de Ajo, AZ, esmalte negro, lustre de oro, cuerda y correas de transporte desechadas

El Camino del Diablo, The Devil's Highway: The Yuma 14, 2022

Slip-cast stoneware, ceramic decals, underglaze transfers, glaze, and gold luster

Gres moldeado en estado líquido, decoraciones preimpresas para cerámica, transferencias de subesmalte, esmalte y lustre de oro

From the UMFA's collection / De la colección del UMFA

Mother and Father Figures (Family group)

Mexico, Nayarit region, Nayarit culture

300 BCE–300 CE

Earthenware and pigment

Ulfert Wilke Collection, purchased with funds from Friends of the Art Museum, UMFA1980.165BA

Mother and Father Figures (Family group)

México, región de Nayarit, cultura nayarit

300 a.e.c.–300 e.c.

Cerámica y pigmento

Colección Ulfert Wilke, adquirida con fondos de Friends of the Art Museum, UMFA1980.165AB

A note from the UMFA

The UMFA adheres to collecting guidelines outlined by the Association of Art Museum Directors (AAMD). Since 2008, AAMD has required that ancient works of art have documented owners outside their country of origin before 1970 (or an official export certificate) in order to be considered for loan or purchase by an AAMD-accredited museum. However, in 1980, when *Family Group* entered the UMFA's collection, these requirements for documentation were not in place. Until 2021, UMFA records were only able to trace these objects back to the date they entered the collection, 1980. However, curatorial research, instigated by artist Horacio Rodriguez's creative process, recently revealed ownership and exhibition history back to 1959 when the previous owner of these objects, Ulfert Wilke, purchased them from a gallery in Los Angeles. The UMFA will continue to research how these objects left their country of origin. The UMFA is committed to repatriating any work of art that may have been looted or obtained in an unlawful manner.

Una nota del UMFA

El UMFA adhiere a las directrices de colecciónismo propuestas por la Asociación de Directores de Museos de Arte (AAMD). Desde 2008, la AAMD exige que las obras de arte antiguas tengan propietarios documentados fuera de su país de origen antes de 1970 (o un certificado oficial de exportación) para poder ser consideradas para su préstamo o compra por un museo acreditado por la AAMD. Sin embargo, en 1980, cuando *Family Group* entraron en la colección del UMFA, no existían estos requisitos de documentación. Hasta 2021, los registros del UMFA solo permitían rastrear estos objetos hasta el año en que entraron a la colección, 1980. Sin embargo, una investigación curatorial, instigada por el proceso creativo del artista Horacio Rodríguez, reveló recientemente que la propiedad y la historia de la colección se remontan a 1959, cuando el anterior propietario de estos objetos, Ulfert Wilke, los compró a una galería de Los Ángeles. El UMFA seguirá investigando cómo salieron estos objetos de su país de origen. El UMFA se compromete a repatriar cualquier obra de arte que pueda haber sido objeto de saqueo u obtenida de forma ilícita.

Horacio Rodriguez es el decimoquinto artista en la serie *salt* del UMFA, sobre arte contemporáneo. Este programa permanente de exhibiciones presenta obras de artistas emergentes del mundo entero. El propósito de *salt* es el de reflejar el impacto del arte contemporáneo, forjando vínculos con lo global y trayendo arte nuevo y diverso a la ciudad que comparte el mismo nombre con el programa.

Esta exposición de *salt* está parcialmente financiada por The Joseph and Evelyn Rosenblatt Enrichment Fund.

HR: He estado haciendo trabajos sobre la frontera, los migrantes y la inmigración. He estado a ambos lados de la frontera para fotografiar e interactuar con las tierras fronterizas, coleccionando e investigando. Pero, en cierto modo, todo me seguía pareciendo muy abstracto. Quería ponerme en los zapatos de quienes se arriesgan al extremo al cruzar la frontera por los desiertos de Arizona. También lo vi como una oportunidad de ayudar, de ser voluntario y de dedicar algo de tiempo a esas familias que tienen seres queridos desaparecidos, tal vez para ayudar a una familia a ponerle un cierre a una historia.

Cuando tenía unos diez años, la señora que cuidaba de mi abuela perdió a su hija de 19 años en los desiertos del sur de Arizona. Yo estuve allí después de que ella se enteró, y nunca olvidaré los lamentos y el dolor que escuché ese día. Creo que he llevado eso conmigo todos estos años, porque he tratado de vivir mi vida como un defensor de aquellos que se me parecen, pero que no fueron bendecidos con tantos privilegios y acceso.

El año pasado, pasé un fin de semana realizando búsquedas y caminatas con BSR en el calor de agosto en Arizona (Fig. 9). Sentí que el sol me abrasaba el cuerpo y que los cactus me perforaban la piel. Me sentí sediento, agotado y deshidratado. Vi personalmente cómo el desierto puede tragarse y consumir a una persona y enterrar todo rastro de ella en cuestión de semanas. Encontré artefactos de aquellos que habían cruzado, y reflexioné sobre sus historias y sobre dónde estaban ahora. ¿Vivos? ¿Capturados? ¿Muertos? Solo me tocó caminar 6 millas al día como máximo, para después poder subirme a un automóvil y a una habitación de hotel con aire acondicionado. Apenas tuve una pequeña muestra de las 60-80 millas que algunos migrantes caminan en el desierto de Arizona. Hace unas dos semanas, BSR encontró a un joven migrante en el desierto. Tenía 15 o 16 años y su grupo

había robado sus cosas y lo había abandonado. Había estado sentado bajo un cactus durante 4 días y estaba moribundo. Afortunadamente, lo encontraron a tiempo y lo llevaron a un hospital de Tucson. Seguiré fortaleciendo mi relación con BSR. Me he comprometido a ser voluntario dos veces al año y a pasar más tiempo en el sur de Arizona.

-

Horacio Rodriguez es un artista y educador originario de Houston, Texas. Obtuvo una Maestría en Bellas Artes (MFA) en cerámica en la Universidad Estatal de Montana y se graduó en la Universidad de Redlands, en California. Durante una década enseñó arte, gráficos digitales y cerámica en la escuela secundaria Chávez, en la zona este de Houston, trabajando principalmente con comunidades de inmigrantes. Recibió la beca de enseñanza Morales de la Universidad de Utah en 2016 y se mudó a Salt Lake City para enseñar y seguir ampliando su práctica de estudio. Cuando no está enseñando y creando obras, Rodriguez pasa mucho tiempo viajando por América Latina y el Caribe, sumergiéndose en la cultura, la lengua y las artes culinarias de sus antepasados.

Las recientes exposiciones individuales de Rodriguez incluyen *Radicalized Relics* en el Museo de Arte Contemporáneo de Utah (2021), *Subversive Souvenirs* en Granary Arts (2019) y en el Jackson Hole Center for the Arts (2021), y *(Un)Invited Collaborations with my Ancestors* en la Galería Finch Lane de Salt Lake City (2019). En 2019, fue artista residente en el Museo de Arte Contemporáneo de Utah, y en 2020 fue uno de los cuatro artistas seleccionados para participar en la beca Mellon Projecting All Voices en la Universidad Estatal de Arizona. Rodriguez es miembro del Consejo de Administración del Instituto Mestizo de Cultura y Artes y del Museo de Arte Contemporáneo de Utah. Más información en www.hellohoracio.com.

Fig 9 (encima): Rodríguez (a la derecha) con James Holeman, el fundador del Batallón de Búsqueda y Rescate, en la frontera entre México y Estados Unidos en Arizona en agosto de 2021.

contar su historia a través de mapas, titulares de periódicos, palabras de los propios migrantes, la lengua vernácula de la frontera, imágenes apropiadas e iconografía de la cultura pop. Voy a hacer un collage de estos símbolos utilizando diversas técnicas de cerámica, como las imágenes preimpresas para cerámica, transferencia de subesmalte, serigrafía sobre arcilla, esgrafiado y esmalte en aerosol, para crear la historia que estoy intentando contar. Mi proceso es muy intuitivo, a medida que construyo la superficie de mis piezas. Reúno mis materiales y tengo una idea general de lo que quiero hacer, pero en el momento, con la pieza y todos los materiales delante de mí, soy capaz de elegir, ordenar y reorganizar hasta que la historia empieza a surgir. Esta edición y reedición es la parte del proceso que más me agrada.

WT: Usted tiene raíces familiares en España, Puerto Rico y México, pero nació en este país. ¿Por qué ha elegido, para esta y otras exposiciones, hablar sobre la frontera entre Estados Unidos y México y la inmigración?

HR: Quiero crear arte que haga que la gente piense en temas que son importantes para mí, y la mayoría de las veces me interesa por los desvalidos. La frontera entre Estados Unidos y México es algo personal para mí, no solo por mi familia, mis estudiantes y mis amigos, sino porque reconozco el privilegio que tengo y quiero retribuir. Estoy solamente a dos generaciones de la familia que cruzó ilegalmente esa frontera. Estoy a apenas dos generaciones de la familia que trabajó en los campos de California y Arizona. Así que es algo personal. Gran parte de mi arte en el posgrado se refería a mi viaje personal relacionado con el descubrimiento y la comprensión de mi identidad. Mi trabajo desde 2019 ha hablado principalmente sobre mi repugnancia por lo que está sucediendo en la frontera y las políticas idiotas y racistas de Trump. Se está desvaneciendo mi esperanza de que el actual gobierno formulará una política fronteriza más humanitaria y racional. Pueden contar con que tendré algunas cosas que decir al respecto.

Este verano pasado tuve la suerte de comprar una propiedad en Puerto Rico, cerca de donde crecieron mis abuelos por parte de mi madre. Puerto Rico es algo tan inexplorado para mí. Antes de este último verano, no había estado en la isla desde que era adolescente. Después de que se inaugure esta exposición, estaré muy feliz de explorar la isla y pasar tiempo en ella. Quiero explorar especialmente la historia del pueblo taíno que vivía en la isla antes de la conquista española. Sé de un grupo en la isla que utiliza técnicas indígenas de arcilla y cocción para la cerámica. Estoy muy emocionado por volver a conectarme con este aspecto de mi cultura y aprender de él.

WT: Recientemente ha elegido ser voluntario en el Batallón de Búsqueda y Rescate (BSR). ¿Por qué? ¿Puede hablarme de su experiencia con ellos?

Casualmente, mis raíces indígenas de México son de la misma parte del oeste de México que las antiguas figuras familiares, y me fascina pensar en mi conexión con estas personas y objetos de las que me separan siglos.

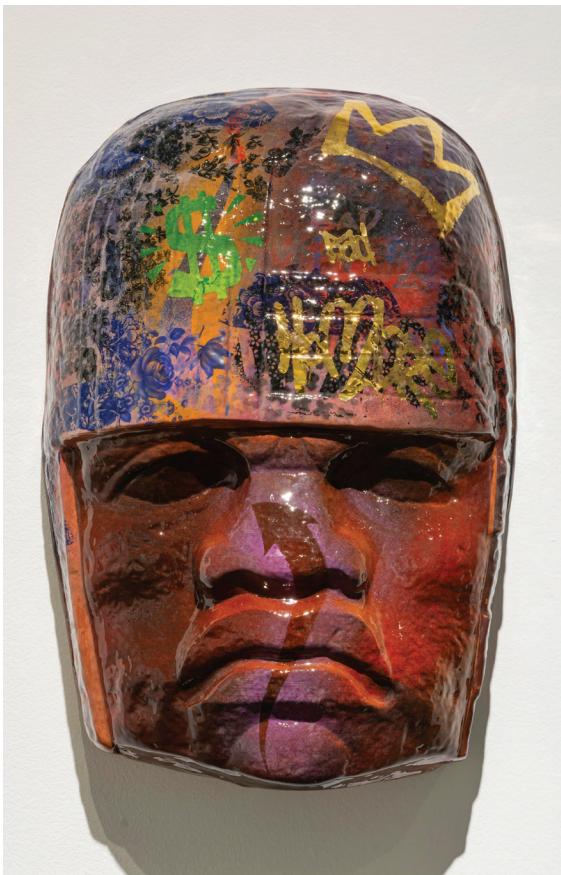
WT: ¿Cómo decide el color y el diseño de la superficie de sus cerámicas?

HR: Depende de la historia que quiera contar. Me encanta trabajar con imágenes gráficas y atrevidas, e imágenes de la cultura popular y de mi infancia. Debido a la naturaleza de la fabricación de la cerámica, creo mis piezas por capas. Empiezo eligiendo un color base inicial. Muchas veces mis piezas se cuecen en un horno de soda o de madera. Esto crea una dinámica de alto riesgo y alta recompensa que deja gran parte del color de la superficie al azar, al ser un entorno de cocción tan volátil. En la cerámica, siempre hay un alto potencial de fracaso, y lo acepto como parte del proceso. También me gusta trabajar con imágenes preimpresas para cerámica de venta comercial y personalizadas. Me apropio de imágenes y símbolos y los mezclo y combino para crear aspecto similar al de un collage en la superficie de la cerámica, para que puedan transmitir el mensaje o la historia que intento contar. Por último, me gusta utilizar el lustre de oro como capa final en la mayoría de mis piezas (Fig. 8).

He desarrollado un proceso en el que utilizo vinilo resistente para colocar palabras y símbolos en las piezas. Con la pieza sobre los 14 de Yuma, busco

Fig 7 (encima): Esta señal de seguridad en las carreteras de Estados Unidos fue creada por el artista gráfico John Hood para el Departamento de Transporte de California en respuesta a las más de 100 muertes de peatones inmigrantes atropellados por automóviles entre 1987 y 1990 a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en California.

Fig 8 (derecha): Horacio Rodríguez, *Colossal Head Series: Bad Hombre* (2021). Terracota moldeada en estado líquido, decoraciones preimpresas para cerámica, transferencias de subesmalte, lustre de oro y brillo.

WT: En esta muestra, ha reelaborado objetos originarios de Veracruz y Nayarit. Para usted, ¿cuál es el significado de esos lugares u objetos?

HR: En un principio, estos fueron los objetos a los que tuve acceso de la colección del UMFA, aunque había seleccionado otros objetos que estaban en exhibición. Estos objetos no estaban expuestos, sino que se guardaban en el sótano. Al principio, me pareció que me daban objetos de menor calidad porque no estaban en exhibición, pero después me di cuenta de que los museos tienen muchos más objetos de los que realmente pueden exponer. Cuando fui al sótano a ver los objetos, me quedé absolutamente asombrado. En particular, el grupo familiar de Nayarit (Fig. 5), ver las marcas de las figuras de cerca, las técnicas de elaboración, las huellas digitales de los antiguos artistas, fue realmente increíble. Me di cuenta de que había tenido acceso a una colección de objetos muy especial.

El otro objeto que recuerdo vividamente fue la figura sentada de Veracruz (Fig. 6). La expresión de su rostro está captada de forma impresionante. En la exposición, estoy utilizando una impresión ampliada de la cabeza solamente, como base para una instalación que cuenta la historia de los 14 de Yuma. Los 14 de Yuma fueron un grupo de migrantes que intentaron cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en 2001, por un camino de Arizona conocido como el Camino del Diablo. El grupo se perdió y 14 de los migrantes finalmente murieron en el desierto. La mayoría del grupo era de Veracruz, México. ¿Qué significa utilizar una antigua escultura de Veracruz para contar la historia de los actuales habitantes de la misma área? ¿Qué significa que las esculturas saqueadas del antiguo México hayan cruzado la frontera para acabar residiendo en las colecciones de los museos estadounidenses?

A partir del grupo familiar de Nayarit, he creado una copia de la antigua figura del niño en varias de mis piezas de jaula para contar la historia actual de los niños que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. He realizado varias iteraciones de esta escultura, pero la más apropiada para esta exposición es la figura de un niño amarillo cubierto con la omnipresente señal de cruce de inmigrantes (Fig. 7) que se ve en las zonas al norte de la frontera en el sur de California. En la superficie de la escultura y en la exposición, el niño es arrebatado de sus padres, de la misma forma en que muchas familias han sido divididas y separadas por la frontera. La figura está atrapada en una jaula de gran tamaño.

Fig 6 (encima): *Seated young woman*, México, región de Veracruz, cultura Remojadas, 250-450, cerámica y pigmento, adquirida con fondos de Friends of the Art Museum, UMFA1986.059.

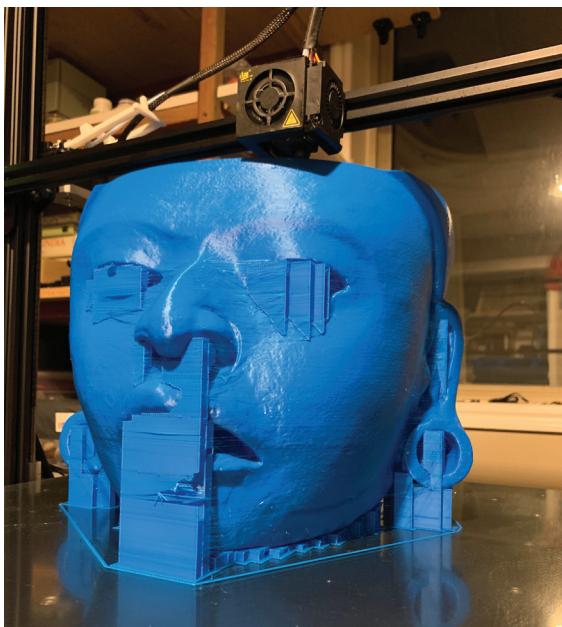

Fig 4 (encima): Se imprime en 3D una copia agrandada de *Seated young woman* (250-450), proveniente de la región de Veracruz (Méjico) y parte de la colección del UMFA, en la Biblioteca J. Willard Marriott de la Universidad de Utah.

Fig 5 (debajo, izquierda a la derecha): *Mother, Father, and Child Figures (Family group)*, México, región de Nayarit, cultura nayarit, 300 a.e.c.-300 e.c., cerámica y pigmento, Colección Ulfert Wilke, adquirida con fondos de Friends of the Art Museum, UMFA1980.165ABC.

seré un antepasado en el futuro. Eso es lo que tengo en mente cuando transmito mis historias a través de mis obras.

Me gusta superar los límites del procesamiento de la cerámica y crear nuevas formas de trabajar con la arcilla, incorporando herramientas y procesos digitales como el escaneado y la impresión en 3D. Me he inspirado en la combinación de técnicas cerámicas tradicionales con la tecnología digital de vanguardia. La creación de obras híbridas que fusionan técnicas aparentemente incompatibles

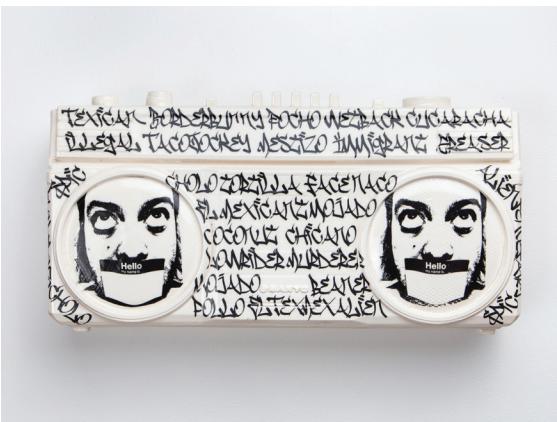
o que nunca se hayan probado me ayuda a progresar en el trabajo con el medio y me desafía a encontrar soluciones creativas.

Me gusta la idea de la colaboración no invitada, una colaboración con mis antepasados. Cuando se produjeron estos artefactos precolombinos, estoy seguro de que sus creadores no tenían ni idea de que un día alguien se apropiaría de su obra, transformándola y dándole una nueva vida. A través de un proceso respetuoso y no invasivo, convierto un artefacto antiguo en un lienzo que puedo utilizar para contar las historias de los antepasados modernos de los pueblos que crearon originalmente los objetos. Lo hago para conectarme con mis antepasados, para continuar una tradición cultural y para investigar mi propia identidad.

WT: *¿Qué siente cuando ve antiguos objetos mesoamericanos en los museos de Estados Unidos?*

HR: Realmente tengo sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, nunca habría encontrado ni me habría relacionado con este tipo de objetos si no hubieran estado en la colección del Museo de Bellas Artes de Houston. Sin embargo, después de viajar por México, me di cuenta de que estos objetos pertenecen al pueblo mexicano. Son su historia, su cultura, sus antepasados, etc. Muchos de estos objetos fueron objeto de saqueo y no tienen procedencia conocida.

La ventaja de trabajar así es que permite hacer reproducciones exactas de un objeto una y otra vez, con muy pocas variaciones. La fabricación de moldes permite capturar la forma y los detalles de un objeto, pero el molde en sí permanece hueco y sin vida. Esto se asemeja a la toma de una fotografía: congelar el tiempo y capturar la memoria. El radiograbador (boombox) de mi infancia fue capturado de esta manera y utilizado como lienzo para contar mi historia en forma física (Fig. 2). Muchos de los objetos de esta exposición comenzaron su vida como esculturas precolombinas de México. Con estos objetos, incorporé un nuevo proceso con una avanzada tecnología de escaneado e impresión en 3D. Se me permitió acceder a los objetos de la colección permanente del UMFA, y con la ayuda del Digital Matters Lab de la Biblioteca J. Willard Marriott de la Universidad de Utah, pude escanear siete esculturas (Fig. 3). Después de escanear los objetos en 3D, hubo que limpiarlos digitalmente y, a continuación, pude imprimirlas en 3D con impresoras de gran tamaño (Fig. 4). A partir de ahí, utilicé técnicas tradicionales de fabricación de moldes de cerámica para hacer moldes de yeso de varias piezas que llené con arcilla para crear copias contemporáneas de las esculturas antiguas.

WT: *Por qué hace versiones contemporáneas de la antigua cerámica mesoamericana?*

HR: Las hago para conectararme con mi cultura. Hay poder en los objetos antiguos. El grupo familiar de Nayarit (Fig. 5) incluido en esta exposición fue extraído de una tumba de pozo del oeste de México y probablemente nunca fue pensado para ser exhibido, ni, de hecho, sacado de donde estaba. Estos objetos cuentan una historia. Las huellas dactilares dejadas por los fabricantes en las figuras aluden a las técnicas de construcción. La decoración de la superficie y las posturas que adoptan estas figuras ayudan a contar una historia sobre la cultura que las produjo y permiten vislumbrar cómo era su vida. Estas historias que se cuentan a través de la arcilla me inspiran a contar las historias de nuestro tiempo. Un día yo

Fig 2 (encima, izquierda): *Hello My name is.....Boombbox* (2016) es la primera cerámica que Rodríguez creó usando la radio de su infancia como molde. Sobre la radio de cerámica, que también funciona como autorretrato, aparecen pintados insultos que Rodríguez escuchaba mientras crecía en Texas y visitaba a su familia en México.

Fig 3 (encima, derecha): En el sótano del UMFA, Rodríguez (izquierda) y TJ Ferrill (centro), Jefe de Espacios Creativos de la Biblioteca J. Willard Marriott de la Universidad de Utah, trabajan con el personal del UMFA para escanear cuidadosamente los objetos mesoamericanos de la colección.

Una entrevista con el artista

Para preparar esta exposición, la curadora senior del UMFA, Whitney Tassie, conversó con Horacio Rodríguez para saber más sobre los procesos de pensamiento que hay detrás de la obra.

Whitney Tassie (WT): ¿Cómo describiría su proceso de trabajo para esta exposición?

Horacio Rodríguez (HR): Me resulta fascinante el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, como estructura y cómo se impone en el paisaje. También me gusta observar cómo el paisaje y la Madre Naturaleza se rebelan contra las estructuras hechas por el hombre y pueden arrastrarlas y subvertirlas con tanta facilidad. Quería encontrar tramos de la frontera donde el muro no estuviera o hubiera desaparecido. Después de viajar a Arizona y consultar con los lugareños, me dirigí al Refugio Natural Buenos Aires para encontrar el muro y ver la puesta de sol. Trabajé con dos cámaras Holga TIM, una con película redscale (donde las imágenes aparecen en tonos de rojo) y la otra con color estándar. Lo que me gusta de la Holga, una cámara de plástico barata “de juguete” fabricada en China en la década de 1970, es la estética granulada de baja fidelidad que produce. Estas cámaras son propensas a tener filtraciones accidentales de luz, dobles exposiciones y otros efectos ópticos interesantes. La Holga que yo utilizo tiene dos lentes y puedes utilizarlas juntas, por separado, y crear dobles exposiciones

intencionales manipulando las tapas de las lentes. Tomé fotografías a ambos lados de la frontera, ocultando intencionalmente en qué países se tomaron. Pude crear estos espacios liminares que son ambiguos, confusos, transitorios. Las fotografías son ásperas e imperfectas, al igual que la frontera. Atraen una segunda mirada. (Fig. 1)

Por un tiempo, me dediqué a la cerámica líquida con molde, creada con moldeo por colada. El moldeo por colada es el proceso de verter arcilla líquida en un molde de yeso, dar tiempo a que se endurezca y sacar la pieza del molde.

Fig 1 (encima): Fotografía de la serie *Border Wall Montage, Buenos Aires, AZ* de Rodríguez (2021/22). Esta serie fue rodada en película redscale con una cámara Holga TIM y producida como impresiones con chorro de tinta de archivo sobre aluminio.

salt 15:

HORACIO RODRIGUEZ

22 de enero – 26 de junio de 2022

A Horacio Rodriguez le resulta fascinante el concepto artificial y la estructura física de la frontera entre Estados Unidos y México. En esta exhibición, reflexiona sobre cómo la frontera se relaciona con el paisaje y cómo es atravesada por personas y cosas, del pasado y del presente. Al mezclar cuidadosamente imágenes, símbolos, formas, y lenguaje, sus cerámicas y fotografías interrogan la cultura contemporánea y cuestionan los constructos sociales injustos.

Para crear las cerámicas figurativas en exhibición, Rodriguez escaneó digitalmente e hizo réplicas con impresión en 3D de antiguos objetos mesoamericanos pertenecientes a la colección del UMFA. A partir de las impresiones, crea moldes y elaboró nuevas formas en arcilla, que adorna con detalles en la superficie. Rodriguez creó estas esculturas como una forma de vincularse con sus antepasados y continuar con sus tradiciones. Al igual que sus predecesores, utiliza la tecnología moderna para respetar el pasado y procesar el presente. Rodriguez elabora cada obra con cuidado, teniendo en mente que él también será un antepasado en el futuro.

UNIVERSITY OF UTAH
MARCIA AND JOHN PRICE
MUSEUM BUILDING
410 Campus Center Drive
Salt Lake City, UT 84112-0350
umfa.utah.edu

(Tapa del libro) Horacio Rodriguez, *El Agua Es Vida, Water Is Life*, 2022, Gres moldeado en estado líquido con botellas de agua pertenecientes a migrantes, recuperadas cerca de Ajo, AZ, esmalte negro, lustre de oro, cuerda y correas de transporte desechadas

salt 15:

HORACIO RODRIGUEZ

ESPAÑOL

