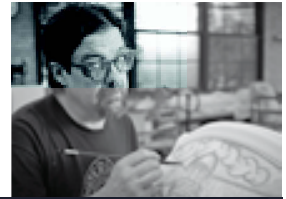

XAVIER MONSALVATJE

KRISTIN LUCAR, COORDINADORA DE ARTS/INDUSTRY

Arts/ Industry es sin duda la más inusual colaboración entre el arte y la industria en marcha en este momento en los Estados Unidos.

Cientos de artistas visuales, ya sean emergentes o bien establecidos se han beneficiado de este programa desde sus comienzos en 1974.

Lo que es auténticamente único sobre este programa de artistas en residencia es su emplazamiento, los artistas trabajan en talleres situados en la planta de la fábrica en la empresa Kohler sita en la ciudad del mismo nombre en Wisconsin. Arts/ Industry pone a disposición de los artistas los materiales y la tecnología del proceso industrial de cerámica de esta firma, a través de residencias para artistas con una duración entre dos y seis meses

indistintamente en la fábrica de Kohler o la Fundición de Hierro.

El programa de Arts/ Industry provee a los artistas con viajes de ida y vuelta, alojamiento, materiales, asistencia técnica y acceso a los talleres durante las 24 horas del día. Como compensación se pide a los artistas donar dos obras realizadas durante su residencia, una obra para el centro John Michael Kohler Arts Center y otra para la compañía Kohler.

Cada año el programa de residencias recibe más de trescientas solicitudes de artistas y solo se aceptan dieciséis. Artistas de todo el mundo compiten por una plaza y en 2016 el ceramista español Xavier Monsalvatje ha sido invitado a participar.

Con su trayectoria profesional enfocada en la representación del impacto industrial en el entorno y las estructuras sociales, era

lógico y natural que Monsalvatje participara en el programa de residencias de Art/ Industry. La obra cerámica que acaparó su atención durante su residencia reflejaba en ambos casos su apreciación por la estética de la arquitectura industrial y una crítica sutil de los problemas sistémicos que afectan a una sociedad dependiente del proceso de manufacturación.

Monsalvatje siempre portaba una pluma y un cuaderno de notas allá donde iba, además de su cámara, que eran sin duda importantes herramientas para documen-

arts / INDUSTRY

Kohler: las obras de Xavier Monsalvatje en el Arts/industry

Arriba: "He who toils here hath set his mark". 190 x 110 x 51 cm. Tiles and urinal. China Clay, black stain on white glaze. cone 10. Kohler 2016. **Arriba, a la derecha:** "United we stand or". 190 x 110 x 51 cm. Tiles and Urinal. China Clay, blue cobalt on white glaze cone 10. Kohler 2016.

En la otra página: "Another view of sheboygan city". 33 x 26 x 23 cm. China Clay, Black stain on white glaze. cone 10. Kohler 2016.

>

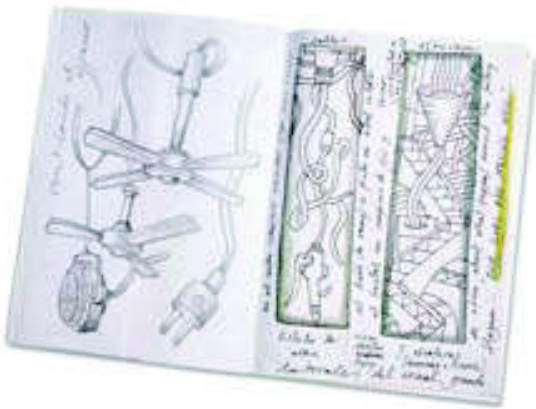

> tarse. En su bloc de notas comenzó a desarrollar el material que finalmente utilizaría en sus obras acabadas al final del proceso. En Art/ Industry sus obras, eran una combinación de los productos típicos de Kohler (lavabos, baños, urinarios y cubos de basura) y sus dibujos. Durante su primera semana de residencia, Monsalvatje buscó en las estanterías de la empresa Kohler lo que podría ser útil en su obra y consecuentemente seleccionó los objetos que más le gustaban. Después comenzó el arduo proceso de pintar sus imágenes en la superficie de los objetos seleccionados.

Monsalvatje decidió trabajar con una paleta tradicional como la cerámica de azul o negro. Esto le permitía concentrarse en el trazo lineal y la decoración de sombras de color que son tan importantes en el proceso de realizar sus obras cerámicas. Sus imágenes mos-

traban fantásticos paisajes relacionados con la inspiración visual que le inspiró la fábrica y el entorno de la comunidad más cercana. Dos de los proyectos más destacados de Monsalvatje eran dos urinarios rodeados de azulejos, una obra dedicada a la empresa Kohler y la otra a la fundición. Los urinarios incluían motivos de la vida diaria en el proceso industrial, los azulejos por su parte mostraban los artículos que se suelen usar en la fábrica como guantes, cascos, mascarás de respiración, gafas de seguridad, cascos duros, mascarás para proteger la cara y las siempre presentes botas de trabajo con las puntas reforzadas con protección de acero.

Toda la obra de Monsalvatje en el Art/ Industry incluía textos, palabras ocultas que reflejaban sus pensamientos íntimos, sus sentimientos, en esencia líneas de poesía o algún eslogan publicita-

Arriba, a la izquierda: "Insert coin". 36 x 36 x 41 cm. Bin. China Clay, Blue Cobalt on white, glaze cone 10. Kohler 2016. Arriba, a la derecha: "Wayfarer". 36 x 36 x 41 cm. Bin China Clay, Blue Cobalt on white, glaze cone 10. Kohler 2016. Izquierda: "He who toils here hath set his mark". 190 x 110 x 51 cm. Tiles and urinal. China Clay, black stain on white glaze, cone 10, Kohler 2016. Centro: "Cuaderno". 31 x 21 cm. Paper, ink and watercolor. Kohler 2016. En la otra página: "Be careful what you wish for...". 66 x 66 x 35 cm. Toilet. China Clay, blue cobalt on white glaze cone 10. Kohler 2016.

"Created in Arts/Industry, a long-term residency program of the John Michael Kohler Arts Center in Sheboygan, Wisconsin. Arts/Industry takes place at Kohler Co." (Fotos: Scott Seifert)

rio de la empresa. Inspirado por la poesía de Walt Whitman o el poeta español Antonio Machado, fue atraído por la frase "La Vida es un Sueño", que sirvió para describir sus muy imaginativas ilustraciones, por otro lado de gran complejidad. Puede que esta descripción también nos sirva para describir su experiencia como residente, básicamente abrumadora e inmersa en la obra, podría sentirse como otra vida, aparte y transformada y lo que es lo mismo escapar con un sueño.

Art/ Industry invita a todos los artistas que trabajen en cualquier expresión artística y en cualquier punto de su trayectoria profesional a solicitar una residencia. Las solicitudes para 2018 se aceptarán desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 1 de abril de 2017. □

www.jmkac.org/explore-discover/arts-industry-program.

www.xaviermonsalvatje.com