

No.1

*Esta exposición se viene gestando desde hace miles de años.
Surge de la población de esta tierra, que ayudó a hacerla
posible. Por ello, está dedicada al pueblo wabanaki.*

—Jeremy Frey

Jeremy Frey (passamaquoddy, nacido en 1978) pertenece a la séptima generación de expertos en cestería passamaquoddy y creció en la reserva Indian Township, en lo que hoy se conoce como Maine. La cestería representa un modo central de expresión cultural para el pueblo passamaquoddy, cuya nación tribal es una de las cinco conocidas en conjunto como el pueblo wabanaki, o "pueblo de la tierra del amanecer". Las cestas son una de las formas de arte más antiguas, tanto allí como aquí, en Connecticut, la tierra ancestral de los munsee lenapes y los wappingers. La exposición *Jeremy Frey: Tejidos* constituye la primera retrospectiva del artista en un museo y explora su excepcional contribución a este medio a lo largo de dos décadas de carrera.

Con materiales naturales como el fresno negro y la hierba del bisonte, Frey teje una asombrosa variedad de formas, tonos y motivos, mezclando las formas y técnicas históricas de la cestería wabanaki con sus propias innovaciones contemporáneas. Sus cestas parecen desde pequeñas y delicadas esferas y erizos de mar con púas hasta vasijas escultóricas de una escala sin precedentes. En muchas de sus vasijas, retuerce delicadas tiras de fresno en formas sinuosas, a menudo alternando capas teñidas y sin teñir para lograr llamativas combinaciones de colores. Para esta exposición, Frey ha ido más allá de la cestería y ha realizado grabados y videos.

Jeremy Frey: Tejidos presenta más de cincuenta cestas que muestran la habilidad técnica y el ingenio del artista, así como el equilibrio entre tradición e innovación que sustenta su método de trabajo. Con la continuidad de este antiguo arte, Frey busca honrar a antepasados, parientes y generaciones futuras, y entreteje pasado y presente por medio del poder y la belleza de su visión, que no deja de evolucionar.

No.2

Jeremy Frey: Tejidos está organizada por el Portland Museum of Art, Maine. La exposición cuenta con la curaduría de Ramey Mize, curador asociado de arte americano del Portland Museum of Art, Maine, y Jaime DeSimone, curador jefe del Farnsworth Art Museum. Theresa Secord, cestera penobscot y directora fundadora de la Maine Indian Basketmakers Alliance (Alianza de Cesteros Indígenas de Maine), actuó como asesora cultural de la exposición.

PORTLAND MUSEUM *of* ART

La presentación en el Bruce está organizada por Margarita Karasoulas, curadora de arte.

No.3

Orígenes

Frey proviene de una larga sucesión familiar de cesteros passamaquoddys que han mantenido esta tradición artística durante milenios. Empezó a dedicarse en serio a su propia práctica a los veinte años. Aprendió de su madre, Frances "Gal" Frey (passamaquoddy, nacida en 1957) y por medio de prácticas de formación en la Maine Indian Basketmakers Alliance, MIBA (Alianza de Cesteros Indígenas de Maine). Aunque su abuelo, Fred Moore Sr. (passamaquoddy, 1933-2014), era famoso por las robustas cestas de trabajo que fabricaba para la caza, la pesca y otras prácticas tradicionales, a Frey le interesó dedicarse a las llamadas *amalhikon* o *amalhi-posonut* (cestas elegantes). Estas elaboradas cestas, creadas por mujeres artistas wabanakis para los hogares estadounidenses con ascendencia europea, adoptaron con el tiempo una diversidad cada vez mayor de formas, motivos y colores, especialmente en los siglos XIX y XX, con la llegada de los tintes comerciales y la expansión de los mercados para turistas en torno a los centros vacacionales costeros y del interior de Maine.

Como se puede ver en esta primera galería, las obras más antiguas de Frey (2003-2012) reflejan su evolución como tejedor a lo largo de años de práctica y son muestra de las técnicas que definen la cestería elegante, incluidos los estilos tejido fino, erizo de mar y púa de puercoespín. Muchos de estos estilos, junto con las monumentales vasijas en forma de jarrón que fabrica Frey, le han valido el reconocimiento nacional.

No.4

Frey fabricaba estas cestas para venderlas en varios mercados, y reflejan las técnicas de tejido passamaquoddy por excelencia, como el *qinusqikon* (tejido con púas de puercoespín o con puntas). Como ha señalado la artista Theresa Secord (penobscot, nacida en 1958), esta forma refleja la influencia de las principales redes de aprendices que fomentan la Maine Indian Basketmakers Alliance (Alianza de Cesteros Indígenas de Maine) y el Programa de Maine's Traditional Arts Apprenticeship Program (Aprendizaje de Artes Tradicionales de Maine). Gal, la madre de Frey, fue una de las primeras aprendices de este último programa y tuvo como mentora a Sylvia Gabriel (passamaquoddy, 1929-2003), una afamada cesterera. Frey aprendió a tejer de su madre, y estos motivos tejidos conectan el trabajo de las tres generaciones.

1

Cesta con tapa, 2003

Fresno, corteza de abedul, púas de puercoespín y hierba del bisonte.
National Museum of the American Indian, Smithsonian Institution (26/1580)

2

Cesta con tapa, 2003

Fresno, hierba del bisonte y tintes sintéticos
National Museum of the American Indian, Smithsonian Institution (26/1581)

3

Cesta con tapa, 2012

Fresno, hierba del bisonte y tinte sintético
National Museum of the American Indian, Smithsonian Institution (26/9237)

4

Cesta con borde inclinado, 2013

Fresno, hierba del bisonte y tinte
Colección del Dr. Ari Plosker y la Sra. Lea Plosker

Ya en 2008, Frey empezó a idear métodos para incorporar bordes que constan de varias capas en una misma cesta. *Cesta con borde inclinado* es un ejemplo de esta novedosa técnica, que logra configurar un borde que atraviesa diagonalmente el cuello de la cesta.

5

Jarrón de tejido fino, 2015

Fresno y corteza de cedro trenzada

Colección del Dr. Ari Plosker y la Sra. Lea Plosker

No.5

Recolección del fresno

Conocido como el "árbol de la cestería", el *wikp* (fresno negro) tiene un luminoso color rubio claro y unos anillos de crecimiento extraordinariamente flexibles que se adaptan especialmente bien a la cestería. También desempeña un papel central en una de las creencias en torno a la creación que tienen los passamaquoddys. Según cuenta Molly Sepsis, anciana passamaquoddy, el héroe de la cultura wabanaki conocido como Glooskap dio origen a la humanidad cuando "tomó su arco y sus flechas y disparó a los árboles, a los árboles de la cestería, al fresno". De las perforaciones hechas por sus flechas salieron las personas y los animales, que emergieron "de la corteza de los fresnos".

Las enseñanzas que Frey recibió de su tío Moose (Fred Moore Jr.; passamaquoddy, nacido en 1960) para recolectar y procesar sus materiales fueron, en palabras del artista, "semillas que crecieron hasta convertirse en los cimientos de mi práctica". Al día de hoy, Frey sigue buscando materiales para su trabajo en las profundidades de los bosques del norte de Maine. Una vez que identifica y tala un fresno prometedor, golpea sistemáticamente cada centímetro del tronco con el extremo romo de un hacha para aflojar los *wolikpeksu* (anillos de crecimiento). A continuación, divide estos anillos en tiras individuales con una herramienta llamada *pihtuhtamut* (separador). Los sigue afinando hasta obtener tiras de distintos tamaños con un *likpesawakon* (indicadores de corte), una herramienta manual de madera con hojas de metal espaciadas uniformemente que Frey recupera del acero templado de los muelles de relojes antiguos.

Los cortes transversales de un tronco de fresno negro muestran los *wolikipesku* (anillos de crecimiento o veta). Un anillo de crecimiento es la cantidad que un árbol crece en circunferencia durante una sola temporada de crecimiento. Fotografía de Jared Lank (mi'kmaq).

Frey partiendo tiras de fresno con el uso de un *pihtutamut* (partidor) en la Heard Museum Guild Indian Fair & Market (Feria y Mercado Indígenas de la Asociación del Heard Museum), 2015. Fotografía de Ari Plosker.

Una provisión de *loskonuwakonok* (varillas) de fresno sin teñir en el estudio de Frey, que se cortaron a partir de los anillos de crecimiento del fresno. Las varillas son los elementos horizontales que se tejen por encima y por debajo de los montantes para formar una cesta. Fotografía de Jared Lank (mi'kmaq).

Los *likpesawakon* (indicadores de corte) son herramientas manuales de madera con hojas metálicas espaciadas en partes iguales que se usan para cortar tiras de fresno en múltiples cintas de ancho uniforme. Fotografía de Andrew James Hamilton.

No.6

1

Primer tejido fino, 2003
Fresno y hierba del bisonte
Colección de Gal Frey

2

Cesta de tejido fino, 2004
Fresno y hierba del bisonte
Hudson Museum, University of Maine, HM8217.1

3

Tejido fino, 2008
Fresno y hierba del bisonte
Colección de Gal Frey

4

Cesta con forma de esfera, 2011
Fresno y hierba del bisonte
Abbe Museum, Bar Harbor, Maine. Adquirida con el Diane Kopec
Collection Fund y con los aportes de la familia de Anne Molloy Howells
(fallecida), 2011-02-002 A-B

Frey es aclamado por las innovaciones que introdujo al principio de su carrera en el estilo excepcionalmente preciso conocido como *apsoshokunwe* (tejido fino). Para la técnica de tejido fino, la madera del fresno negro se rebaja hasta el grosor casi de hilos, de un dieciseisavo —a veces incluso un treintaidosavo— de pulgada. Si bien las cestas de tejido fino tienen una larga tradición en la historia wabanaki, Frey ayudó a revivir este tipo de tejido intrincado y laborioso. Ha usado esta técnica para crear pequeñas cestas en forma de esfera sin teñir como estas, pero también se la puede apreciar en algunas de sus piezas más grandes, como *Casi monocromática*, que se expone en esta galería.

No.7

Tejido

Una vez que Frey ha recolectado, golpeado, partido y calibrado los anillos de crecimiento de un fresno en tiras utilizables, empieza a tejer. Los componentes fundamentales de sus cestas son las gruesas *nemotahkapit* (costillas o montantes) que conforman la estructura vertical de sus vasijas. Piezas más finas, a veces en forma de hilo, llamadas *loskonuwakonok* (varillas), se tejen horizontalmente por encima y por debajo de los montantes para formar la cesta.

Frey teje sus cestas de abajo hacia arriba, disponiendo los montantes de manera que se vayan cerrando alrededor de un círculo. Los *tuwihtikon* (moldes de madera), que Frey talla y construye a mano, sujetan las varillas a medida que el artista las va tejiendo de manera ascendente y hacia afuera en espiral alrededor de los montantes. Para sus piezas más grandes, Frey fabricó moldes de costillas huecas —parecidos a barriles de madera— a los que da vuelta, porque los montantes de esa longitud y ancho ya no sostienen su propio peso en posición vertical. Tras el tejido inicial, Frey suele incorporar capas adicionales denominadas *amalhakopehtahsu* (sobretejidos) que embellecen aún más la superficie, como *cokiqisok* (rizos), *t-apucehlal* (bucles rizados en forma de diamante), *qinusqikon* (puntas) y varillas dispuestas en X, entre otros elementos.

Frey también incorpora otras plantas a sus cestas. La *welimahaskil* (hierba del bisonte), que se recoge en las marismas durante el verano, aparece a

menudo como un delicado acento verde claro atado alrededor del borde de una cesta o rodeando partes de una tapa. Otros materiales, como la *kawatoq* (raíz de abeto), la *kakskusimus wolokasq* (corteza de cedro) y la *masq* (corteza de abedul) también enriquecen la técnica que usa Frey, en constante evolución.

Tuwihtikon (moldes para cestas): elemento de madera con una forma determinada sobre el que se teje una cesta.

Un *tuwihtikon* (molde de costillas) hueco hecho de madera, parecido a un barril. Al ser hueco, pesa menos, y Frey lo emplea para fabricar cestas extremadamente grandes, como las que se exponen aquí.

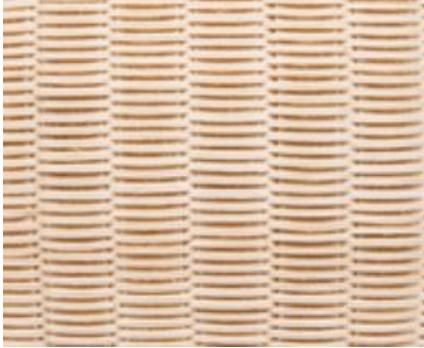

Una varilla suplementaria que se dobla para formar un pequeño bucle circular abierto conocido como *cokiqisok* (rizo).

Una varilla suplementaria que se retuerce para crear un *qinusqikon* (punta) en punta.

Imagen: *Estrella fugaz* (detalles), 2008, fresno, hierba del bisonte y tinte. Portland Museum of Art, Maine. Adquisición del Museo con el apoyo del Peggy and Harold Osher Acquisition Fund, 2022.30a,b. Fotografía de Luc Demers.

El *Fraxinus nigra* es una especie de fresno originario del noreste de Estados Unidos y Canadá. Conocido por los passamaquoddys como *wikp*, en Maine se denomina fresno pardo y en otras regiones fresno negro. Su madera flexible puede partirse y cortarse en tiras muy finas para tejer cestas, llamadas *loskonuwakonok* (varillas) o *amalhakopehtahsu* (sobretejidos), como los que se muestran en esta pieza.

La corteza del abedul blanco puede separarse en tiras finas como el papel para obtener otro material con el que hacer cestería. En ocasiones, Frey incorpora *masq* (corteza de abedul) como base para trabajos con púas de puercoespín o como collarines ornamentales y paneles hechos a medida.

Imagen: *Cihpolakon (Águila)* (detalles), 2019, fresno, corteza de cedro, corteza de abedul, púa de puercoespín sobre corteza de abedul y tinte. Colección de Carole Katz, California. Fotografía de Eric Stoner.

La hierba del bisonte (*welimahaskil*) es una hierba aromática que crece en las zonas costeras de Maine. En las cestas que hace Frey, a menudo se trenza —como se ve en esta pieza— o se ata al borde.

Imagen: *Estrella fugaz* (detalle), 2008, fresno, hierba del bisonte y tinte. Portland Museum of Art, Maine. Adquisición del Museo con el apoyo del Peggy and Harold Osher Acquisition Fund. 2022.30a,b. Fotografía de Luc Demers.

Frey utiliza *kakskusimus wolokasq*, la corteza fibrosa del cedro blanco del norte, en los bordes de algunas cestas, y también en trenzas, como en este ejemplo.

Imagen: *Jarrón de tejido fino* (detalle), 2015, fresno y corteza de cedro trenzada. Colección del Dr. Ari Plosker y la Sra. Lea Plosker. Fotografía de Eric Stoner.

Como ocurre con el cedro o la hierba del bisonte, las raíces delgadas del abeto, *kawatoq*, suelen encontrarse atadas a los bordes de las cestas de Frey.

Imagen: *Vasija cubierta* (detalle), 2016, fresno, corteza de cedro, cerezo, hierba del bisonte y raíz de abeto. Portland Museum of Art, Maine. Donación de Barbara M. Goodbody, 2021.19.6a,b. Fotografía de Luc Demers.

No.8

1

Cesta con puntas, 2011

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Colección del Dr. Ari Plosker y la Sra. Lea Plosker

2

Vasija cubierta, 2016

Fresno, corteza de cedro, cerezo, hierba del bisonte y raíz de abeto
Portland Museum of Art, Maine. Donación de Barbara M. Goodbody,
2021.19.6a,b

3

Vasija cubierta, 2012

Fresno, corteza de cedro, hierba del bisonte y tinte
Colección de Greg y Catherine Crockett

Las vasijas en forma de jarrón son una forma icónica en la obra de Frey. Sus siluetas, de elegantes curvas, están inspiradas en modelos de cestería wabanaki. Frey ha recibido numerosos elogios por el impactante estilo y el ingenio técnico de estas obras. La obra *Cesta con puntas* ganó el premio Best of Show a la mejor pieza de la exposición en el Santa Fe Indian

Market (Mercado Indígena de Santa Fe), Nuevo México, en 2011, lo que convirtió a Frey en el primer artista de la división de cestería en conseguirlo en los noventa años de historia del mercado. A Frey le atrajo el cálido color tostado de la corteza de cedro y fue uno de los primeros tejedores de cestas wabanakis en integrar en sus diseños tanto el cedro como el fresno trenzados. Este método se ha convertido en una característica recurrente de su obra, que se hace evidente tanto en las cestas llamadas *Vasijas cubiertas* que se pueden ver en esta sala como en otras que se exhiben a lo largo de esta exposición.

No.9

Casi monocromática, 2022

Fresno, fresno trenzado, corteza de cedro y tinte sintético

The Art Institute of Chicago, Mrs. Leonard S. Florsheim Jr. Fund; adquirida con fondos procedentes del legado de Fred E. Spreitzer, 2022.1824a-b

Uno de los mayores logros artísticos de Frey ha sido llevar el arte de la cestería con fresno y hierba del bisonte a una escala nunca vista. Esta cesta, de 31 pulgadas y media de alto, es una de las más grandes que ha fabricado. Conseguir estas dimensiones monumentales no supone que Frey deba sacrificar la complejidad típica de la llamada cestería elegante. Las puntas negras, tejidas sobre montantes verticales negros, realzan la sensación de profundidad, parecen retroceder frente a los elementos claros sin teñir y acentúan la altura de la cesta y su presencia osada y escultórica.

No.10

1

Estrella fugaz, 2008

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Portland Museum of Art, Maine. Adquisición del Museo con el apoyo del Peggy and Harold Osher Acquisition Fund., 2022.30a,b

2

Cesta dentro de cesta, 2012

Fresno, hierba del bisonce y tinte

Colección del Dr. Ari Plosker y la Sra. Lea Plosker

Frey suele experimentar con nuevos diseños que él mismo idea y que se remontan a los tipos de cestas tradicionales, con los que consigue formas cada vez más complejas y originales. En *Estrella fugaz*, Frey combina de manera inusual *qinusqikon* (puntas) de fresno y *cokiqisok* (rizos) de fresno en forma de bucle. Vistas desde arriba, las puntas negras tienen la forma de una estrella, y las líneas descendentes de puntas representan su cola. *Cesta dentro de cesta* muestra otro de los muchos tipos singulares que el artista ha creado a lo largo del tiempo: una obra de intrincadas capas con múltiples cestas tejidas unas dentro de otras.

No.11

Una forma perdurable: el erizo de mar

Frey es conocido por sus interpretaciones excepcionalmente complejas de un tipo histórico de cesta passamaquoddy, el *musahkuhs posonut* (erizo de mar), llamado así por su parecido con la criatura marina que la tribu recolectó durante mucho tiempo para su sustento. El erizo de mar, que se encuentra en las aguas del océano que bordea las tierras natales de los passamaquoddys, tiene una forma redondeada y ligeramente aplanada y unas púas protectoras afiladas como agujas que se reproducen en la forma de la cesta.

Frey terminó su primera cesta con forma de erizo a principios de los años 2000 y sigue creando cestas de este tipo en una impresionante variedad de formas, tamaños y tonalidades. Sus cestas en forma de erizo a veces reflejan el aspecto natural del animal, con colores que van del morado oscuro y el verde al negro y el pardo. También incorpora brillantes tonos de neón para acentuar aún más las puntas tejidas, que pretenden emular las púas del erizo. La técnica que Frey emplea para ello se denomina *qinusqikon* (tejido con púas de puercoespín o con puntas). Si la cesta no tiene puntas tejidas, es posible que haga referencia a erizos que han completado su ciclo vital, momento en el que se desprenden de las púas.

No.12

1

Cesta en forma de erizo, 2007

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Abbe Museum, Bar Harbor, Maine. Adquirida con el Diane Kopec Collection Fund, 2007-03-001

2

Cesta en forma de erizo, 2007

Fresno, corteza de cedro y hierba del bisonte

Abbe Museum, Bar Harbor, Maine. Adquirida con el Diane Kopec Collection Fund, 2007-04-001 A-C

3

Cesta en forma de erizo, 2017-18

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Portland Museum of Art, Maine. Donación de Barbara M. Goodbody, 2021.19.7a,b

4

Cesta en forma de erizo, 2009

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Hudson Museum, University of Maine, HM8632

5

Cesta en forma de erizo, 2019

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Colección de Carl y Marilyn Thoma

6

Cesta en forma de erizo con puntas azules, 2016

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Colección del Dr. Ari Plosker y la Sra. Lea Plosker

7

Cesta grande en forma de erizo, 2023

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Colección particular

8

Cesta en forma de erizo con puntas verdes, 2022
Fresno, hierba del bisonte y tinte
Colección del Dr. Ari Plosker y la Sra. Lea Plosker

9

Cesta en forma de erizo con puntas azules, 2016
Fresno y hierba del bisonte
William Marceau

10

Cesta en forma de erizo con la parte superior aflautada, 2011
Fresno, hierba del bisonte y tinte
Colección de David y Sue Halpern

11

Cesta en forma de erizo, 2011
Fresno, hierba del bisonte y tinte
Colección de Gal Frey

12

Cesta en forma de erizo con puntas, 2011
Fresno, hierba del bisonte y tinte
Colección del Dr. Marc Appelbaum y Sra., Nuevo México

13

Cesta por encargo de la Maine Indian Basketmakers Alliance (Alianza de Cesteros Indígenas de Maine), 2011
Fresno, hierba del bisonte y tinte
Maine Indian Basketmakers Alliance (Alianza de Cesteros Indígenas de Maine)

No.13

Tradición e innovación

El interés de Frey por encontrar un equilibrio entre tradición e innovación ha impulsado su exploración en la práctica de la cestería con fresno durante décadas. Busca modos de perfeccionar su técnica y ahondar en una forma determinada mediante diseños cada vez más complejos. Para llegar a obtener una forma en particular, Frey elabora numerosos dibujos conceptuales, desarrolla moldes a medida y prueba nuevas técnicas de tejido, como el trenzado de corteza de fresno y cedro. Lo hace sin perder las reconocibles raíces que lo vinculan a la cestería histórica wabanaki, con lo cual cultiva un estilo que él denomina "tradicional de vanguardia". Esta metodología dinámica e híbrida desafía la tendencia del mundo del arte a encasillar a los artistas indígenas en las categorías "contemporáneo" o "tradicional".

Algunas de las cestas de Frey son altas, con sutiles cuellos inclinados, mientras que otras son anchas y elípticas. Los diseños de ciertos tejidos rebosan de color y textura, y crean ritmos visuales deslumbrantes. El empeño de Frey por lograr la simetría y el equilibrio queda patente en los elegantes contornos que definen todas sus obras. Estos diversos elementos —tejidos, texturas, proporciones y paletas— nos invitan a reflexionar sobre el rico pasado de la cestería, así como sobre su notable evolución en manos de uno de sus principales innovadores.

No.14

Transitar la tradición, 2023

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Portland Museum of Art, Maine. Adquisición del Museo con fondos procedentes de la donación de Joseph y Ruth Sataloff, 2023.³⁵

Frey ha descrito *Transitar la tradición* como un testimonio de las dos últimas décadas de su práctica artística, así como de su conexión con la larguísima historia de la cestería con fresno del pueblo wabanaki. La obra muestra una ingeniosa forma tejida que Frey comenzó a desarrollar en torno a 2010 en obras como *Cesta dentro de cesta*, que también está en

exhibición. En este caso, la cesta de doble pared que Frey ha fabricado esconde una cesta dentro de otra; el exterior de fresno sin teñir y el interior de vivos colores revelan las dos caras de la cestería wabanaki, que es a la vez utilitaria y artística. La atrevida combinación de colores y el fino tejido reflejan la singular estética de Frey y revelan la síntesis del pasado y el presente, lo antiguo y lo nuevo.

No.15

1

Catedral, 2018

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Portland Museum of Art, Maine. Adquisición del Museo con el apoyo del Peggy and Harold Osher Acquisitions Fund, del Bernstein Acquisition Fund y de Barbara Goodbody, 2018.15a,b

La forma y la paleta de colores de esta cesta, encargada por el Portland Museum of Art en 2018, pretenden rendir homenaje a *Cesta con borde inclinado* (2013; expuesta en la primera galería) y profundizar en su forma. En esta pieza, Frey coloca varios bordes, incluido uno que serpentea con gracia alrededor del cuello de la cesta. Este movimiento en espiral y las cualidades arquitectónicas de la cesta llevaron a Frey a rebautizar la obra como *Catedral* en 2023.

2

Remate múltiple de corteza de cedro acolchada, 2020

Fresno, corteza de cedro trenzada, hierba del bisonte y tinte

Préstamo de las colecciones de Bob y Barbara Buker

3

Oso fantasma, 2018

Fresno, hierba del bisonte, asta de alce y tinte

Préstamo de las colecciones de Bob y Barbara Buker

Del mismo modo que Frey está a la "caza" de un fresno adecuado que le proporcione el material vital para su arte, también caza alces para proporcionar sustento a su familia. *Oso fantasma* es una evocación conmovedora de ambas prácticas culturales. En lugar del habitual remate

en forma de anillo típico de Frey, esta cesta incorpora una pieza de asta de alce, tallada en forma de oso, como toque final. La poderosa combinación de estos materiales naturales pone de manifiesto los conocimientos de ecología tradicional del artista: una profunda comprensión de su entorno, construida a través del intercambio entre generaciones, la transmisión cultural y la experiencia vivida.

4

Recuerdo, 2024

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Colección del Dr. Marc Appelbaum y Sra., Nuevo México

No.16

Retratos de madera: grabados con fresno

En los últimos años, Frey ha ampliado su práctica más allá del ámbito de las vasijas tejidas, y ha trasladado su perspectiva como tejedor de cestas a nuevos medios. En el otoño de 2022, se asoció con el Wingate Studio, una imprenta y editorial con sede en New Hampshire, para investigar métodos de fusionar el fresno tejido con los procesos de grabado. De esta colaboración, surgieron las estampas en relieve gofradas que se exponen aquí.

Para poner en práctica esta técnica innovadora, Frey preparó múltiples tejidos de fresno de diferentes formas y motivos basados en diseños preliminares de cestas, que luego aplanó para facilitar su paso por la prensa. Descubrió que la resistencia y la flexibilidad del fresno como material admiten no solo la fabricación de cestas, sino también el grabado: estos tejidos aparentemente delicados fueron capaces de resistir una y otra vez la presión de la prensa. Cada tejido se entintó meticulosamente con diferentes pigmentos y se pasó por la prensa, lo que dejó impresiones detalladas y directas sobre el papel que registran las complejidades de la veta. Estos vestigios estampados son retratos únicos de la madera, que ofrecen nuevas perspectivas sobre el poder visual y las posibilidades del fresno tejido.

No.17/18

De izquierda a derecha:

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa con sanguina Charbonnel y cesta wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel Twinrocker B Buff hecho a mano
Cortesía del artista y de la galería Karma

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa con laca amarilla Charbonnel y cesta wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel de periódico gris Rives BFK
Cortesía del artista y de la galería Karma

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa con violeta permanente, sanguina y laca amarilla de Charbonnel y cesta wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel Twinrocker hecho a mano
Cortesía del artista y de la galería Karma

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa en plata Charbonnel con la técnica de *chine-collé* sobre papel Gampi ciruela y cesta wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel Rives BFK gris
Cortesía del artista y de la galería Karma

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa con violeta permanente Charbonnel y gris de Payne, y cesta wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel Dieu Donné hecho a mano
Cortesía del artista y de la galería Karma

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Gofrado con cesta wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel
Twinrocker B Buff hecho a mano
Cortesía del artista y de la galería Karma

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa con sanguina Charbonnel y cesta
wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel Twinrocker B Buff hecho
a mano
Cortesía del artista y de la galería Karma

No.19

De izquierda a derecha:

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa en plata Charbonnel con la técnica
de *chine-collé* sobre papel Gampi índigo y cesta wabanaki tejida a mano
por el artista sobre papel Rives BFK gris
Cortesía del artista y de la galería Karma

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa con gris de Payne Charbonnel
y cesta wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel Dieu Donn e
hecho a mano
Cortesía del artista y de la galería Karma

No.20

De izquierda a derecha:

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa con plata y dorado Charbonnel y cesta wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel aterciopelado Somerset color negro
Cortesía del artista y de la galería Karma

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa en plata Charbonnel y cesta Wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel negro Rives BFK
Cortesía del artista y de la galería Karma

Sin título, 2023

Impresa por Wingate Studio, Estados Unidos, fundado en 1985
Estampa en relieve y gofrado impresa con gris de Payne Charbonnel y cesta wabanaki tejida a mano por el artista sobre papel aterciopelado Somerset color negro
Cortesía del artista y de la galería Karma

No.21

Cesura, 2023

Fresno y tinte

Cortesía del artista y de la galería Karma

La palabra "cesura" se define como una pausa, interrupción o corte, a menudo en una línea de poesía o música. En esta obra, Frey crea un efecto de suspensión similar que altera las expectativas de la persona espectadora y la invita a volver a mirar. Lo que a primera vista parece una imagen bidimensional es, en realidad, una escultura tridimensional que se adentra en el espacio. Inspirada en las formas en espiral de los interiores de las cestas, *Cesura* amplía las posibilidades artísticas del tejido con fresno. Las capas caleidoscópicas de fresno negro y sin teñir crean una

sensación de infinito por medio de diseños densos que recuerdan las asombrosas formas geométricas de la naturaleza.

No.22

Fresno

La primera obra de Frey concebida en torno al concepto del tiempo ofrece a quienes visitan la exposición la oportunidad de presenciar la evolución de una sola cesta desde la recolección de la madera hasta su finalización. *Fresno* se centra en la importancia del fresno negro en la historia de la creación de los passamaquoddys, al tiempo que examina las distintas capas de la herencia del artista y su práctica en la actualidad. El significado espiritual y la generosidad física de esta especie de árbol la convierten en un lugar sagrado de origen e identidad wabanaki, pero su presencia en los Bosques del Norte es ahora cada vez más precaria. En las últimas décadas, el barrenador esmeralda del fresno, una especie invasora de escarabajo originaria del noreste de Asia, ha diezariado los fresnos desde la región de los Grandes Lagos hasta Maine y el este de Canadá. Con el futuro del fresno, y de la cestería con fresno, bajo gran amenaza, la cestería como forma de expresión cultural y resiliencia se enfrenta a nuevos e importantes desafíos. La crónica en video del recorrido de una cesta desde que era un tronco hasta convertirse en una vasija, así como su conclusión, suscitan preguntas sobre el conocimiento y el lugar, la vida y la pérdida. Frey opta deliberadamente por dejar en manos de la persona espectadora la interpretación final del significado y las implicancias de esta historia.

Fresno, 2023

Video digital en ultra alta definición de 16; 10:59 minutos.

Fotografía de Joshua Reiman (Estados Unidos, nacido en 1972)

Cortesía del artista

No.23

Trabajo con púas

Siguiendo los pasos de los numerosos artistas wabanakis y de otros pueblos indígenas que han utilizado *kawiyik* (púas de puercoespín) para adornar cestas, cajas, muebles y otras formas, Frey ha adquirido una destreza excepcional con este material. Inspirado inicialmente por su madre, Gal, una artista de gran talento en esta técnica, Frey se ha ido centrando cada vez más en el trabajo con púas como elemento característico de su arte. Trabaja con el tono y la textura de las púas, que, según ha señalado, son particularmente adecuadas para la representación de plumas y pieles. Según el diseño, Frey tiñe las púas (un color por aguja) o utiliza su color natural (negro, blanco, pardo o naranja).

Frey solo trabaja con puercoespines muertos por causas naturales, en la mayoría de los casos, atropellados. Las púas deben ablandarse y esterilizarse en agua hirviendo antes de usarlas, y son más fáciles de extraer del puercoespín en verano, después de que el animal haya mudado el pelaje. Frey hace agujeros en paneles de corteza de abedul e inserta hábilmente las delgadas púas a través de la madera, y las va incorporando una a una a la composición, empezando por los ojos. Los numerosos animales hechos con púas —colimbos, lobos y arrendajos azules— que coronan la tapa de las cestas expuestas en esta galería proyectan una poderosa presencia y una reluciente vitalidad, en honor a las ricas y diversas formas de vida que habitan dentro y fuera de las tierras natales de los wabanakis.

No.24

1

Cerámica tejida, 2014

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Colección de Carl y Marilyn Thoma

Frey hizo *Cerámica tejida* en homenaje al sudoeste de Estados Unidos, donde pudo conseguir apoyo nacional para su arte a través de plataformas como el Santa Fe Indian Market in New Mexico (Mercado Indígena de

Santa Fe en Nuevo México) y la Heard Museum Guild Indian Fair & Market (Feria y Mercado Indígenas de la Asociación del Heard Museum), en Phoenix (Arizona). La cerámica es una de las principales formas de arte ancestral de las comunidades indígenas de esta región. En esta obra, Frey rinde homenaje a esta práctica artística inspirado por el lustroso color de la arcilla y las elegantes formas de las vasijas de cerámica.

2

Aparición, 2013

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Autry Museum of the American West. Donación de W. Richard West Jr. y Mary Beth West en honor del personal del Autry, 2013.33.1

La pieza *Aparición*, ganadora del premio Best in Basketry a lo mejor en cestería en el American Indian Arts Marketplace (Mercado de Arte Indígena) del Autry Museum of the American West de Los Ángeles, presenta la compleja variedad de bordes y sobretejidos que caracteriza a la obra de Frey. Los rizos negros se entrecruzan a través de las puntas sin teñir en un patrón de rombos apilados, un motivo que se repite a lo largo del remate en forma de anillo que completa la tapa. Para hacer el motivo tejido del remate, un elemento ya emblemático en su cestería, Frey se inspiró en los tradicionales brazaletes tejidos y pulseras de los guerreros hawaianos, que aprendió a hacer con el tejedor nativo de Hawái Mike Nahoopii (nacido en 1964).

3

Enjaulado, 2018

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Préstamo de las colecciones de Bob y Barbara Buker

4

Decepción, 2014

Fresno, corteza de cedro, raíz de abeto y tinte

Virginia Museum of Fine Arts, Richmond. Kathleen Boone Samuels Memorial Fund, 2016.11a-b

No.25

1

Permanencia, 2023

Fresno, corteza de cedro, corteza de abedul y tinte sintético
Bowdoin College Museum of Art, Brunswick, Maine. Adquisición del
Museo, Jane H. and Charles E. Parker Jr. Art Acquisition Fund, 2023.41

Frey creó la obra *Permanencia* para su primera exposición individual en la galería Karma de Nueva York en 2023. En esta cesta, se pone en evidencia el considerable alcance de su ingenio técnico, que se puede apreciar en los paneles festoneados de corteza de abedul que añaden complejidad a sus ya detallados y a menudo ilusionistas bordes.

Permanencia también hace una declaración más amplia respecto del arte wabanaki: aunque el reconocimiento general de esta antigua práctica cultural por parte del mundo del arte llega con mucho retraso, está aquí para quedarse.

2

Sin título, 2017

Fresno y corteza de cedro trenzada
Colección de David y Sue Halpern

3

Sin título, 2015

Fresno, hierba del bisonte y tinte
Colección de Pat Pruitt

4

Phoenix, 2017

Fresno, cedro, hierba del bisonte, raíz de abeto y tinte
Préstamo de las colecciones de Bob y Barbara Buker

5

Tierra del amanecer, 2022

Fresno, hierba del bisonte y tinte
Colección de Jim y Sara TenBroek

Frey tiene un gran sentido del color y explora constantemente formas de superponer diferentes tintes en sus cestas. En este caso, yuxtapone tonos

similares de morado para crear la impresión de una iridiscencia parpadeante. Entretejer estos colores con fresno sin teñir le permite conseguir un motivo visual rítmico y equilibrado. El ribete amarillo del cuello, combinado con el degradado morado, constituye un guiño a las tonalidades del amanecer, al igual que el título de la obra. *Tierra del amanecer* es una traducción del nombre indígena de las tierras natales de los wabanakis, nombre inspirado en el hecho de que esta región es una de las primeras del continente en ver amanecer cada mañana.

No.26

1

Cesta con puntas y paredes dobles, 2018

Fresno, corteza de cedro y tinte

SuzAnne y Gabor Barabas

2

A la defensiva, 2022

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Colección de Carole Katz, California

3

Observador, 2022

Fresno, hierba del bisonte, púas de puercoespín sobre corteza de abedul y tinte

Colección de Carole Katz, California

La pieza *Observador* debe su nombre a la semejanza de esta obra con púas con un par de ojos que miran fijamente, como si fuera una criatura vigilante de otro mundo. Esta obra es la primera de Frey que incorpora las púas en un patrón geométrico, a diferencia de las composiciones figurativas como figuras de animales y paisajes.

4

Cesta con puntas azules, 2021

Fresno, hierba del bisonte y tinte

Colección del Dr. Ari Plosker y la Sra. Lea Plosker

No.27

Izquierda:

Jeremy Frey (passamaquoddy, nacido en 1978) y Gal Frey (passamaquoddy, nacida en 1957)

Cesta con mariposa, 2008

Fresno, hierba del bisonte, corteza de abedul, púas de puercoespín, cuentas de vidrio, perlas de agua dulce y tinte

Colección de la familia Nicholas

Cesta con mariposa refleja el intercambio intergeneracional que posibilitó el camino de Frey hacia la cestería; es una colaboración creativa entre el artista y su madre, Gal, quien le enseñó los fundamentos tanto de la cestería como del trabajo con púas. Gal aportó el llamativo diseño de la monarca en la tapa, que hizo utilizando púas y cuentas.

Derecha:

Cihpolakon (Águila), 2019

Fresno, corteza de cedro, corteza de abedul, púas de puercoespín sobre corteza de abedul y tinte

Colección de Carole Katz, California

No.28

1

Colimbo, 2015

Fresno, corteza de cedro, púas de puercoespín sobre corteza de abedul y tinte

Colección del Dr. Marc Appelbaum y Sra., Nuevo México

2

Herrerillo capuchino, 2021

Fresno, púas de puercoespín sobre corteza de abedul, hierba del bisonte y tinte

Susan E. Boland

Según lo que dice Frey, se esfuerza por "capturar el alma" de los animales que representa mediante su trabajo con púas y dota a cada cesta de una

fuerza energética que refleja la presencia y la personalidad únicas de la criatura.

3

Arrendajo azul, 2021

Fresno negro, corteza de cedro, corteza de abedul, púas de puercoespín naturales sin teñir y teñidas con anilina

Bruce Museum, donación en memoria de Maryann y Jay Chai,
2024.05.52.a-b

Los arrendajos azules, que se encuentran todo el año en los bosques de Maine, son conocidos por su canto y su llamativo plumaje. Aunque las plumas de estas aves contienen un pigmento pardo llamado melanina, su característico color azul se debe a un efecto óptico conocido como dispersión de la luz. En esta obra, el uso que hace Frey de las brillantes púas de puercoespín para representar la iridiscencia del arrendajo azul evoca una conexión visual entre las dos especies.

No.29

Espíritu alerta, 2022

Fresno, púas de puercoespín, hierba del bisonte y tinte

Denver Art Museum. Adquirida con el Nancy Blomberg Acquisitions Fund for Native American Art, 2022.51 A-B

Frey suele tardar varios meses en terminar sus cestas, en parte por el tiempo que necesita para recolectar y procesar cada componente, y también por la increíble complejidad y variedad de sus técnicas de tejido. *Espíritu alerta* es la culminación de seis meses de gran esfuerzo y es una de las obras más grandes del artista. Esta cesta, realizada por encargo del Denver Art Museum, rinde homenaje al entorno montañoso de Colorado por medio de la pantera que aparece en su tapa. Este felino, bordado sobre corteza de abedul, está formado por capas de púas de puercoespín, salvo la nariz, que Frey dejó deliberadamente sin cubrir de púas.

No.30

Colimbo, 2020

Fresno, corteza de cedro, púas de puercoespín sobre corteza de abedul y tinte

Colección privada de Catherine Stiefel, California

No.31

Malsom (Lobo), 2021

Fresno, hierba del bisonte, púas de puercoespín sobre corteza de abedul y tinte

Préstamo de las colecciones de Bob y Barbara Buker

Malsom (Wolf) es un ejemplo del creciente uso que Frey hace de la lengua passamaquoddy en sus títulos. Esto refleja no solo su sistema de valores culturales, sino también una tendencia general a poner títulos más descriptivos a sus obras. Lo viene haciendo desde 2012, aproximadamente, como parte de un esfuerzo consciente por destacar las cestas —a menudo consideradas artesanales— como obras de arte.

No.32

1

Muwin (Oso), 2017

Fresno, hierba del bisonte, púas de puercoespín sobre corteza de abedul y tinte

Préstamo de las colecciones de Bob y Barbara Buker

2

Cachorros, 2018

Fresno, hierba del bisonte, púas de puercoespín sobre corteza de abedul y tinte

Préstamo de las colecciones de Bob y Barbara Buker