

Lorena Mal
witness trees

Lorena Mal
witness trees

Introduction / Introducción

I first met Lorena Mal in February 2021 via Zoom — the way all studio visits took place during the height of the COVID-19 pandemic. She had received a three-month residency from the McColl Center in Charlotte, NC, but travel from Mexico to the US at that time was prohibited. Our conversation about her recent works — stemming from her interest in using the college's historical archives, botanicals, and the land to explore our interconnectedness and shared history — all resonated with the Galleries' mission. This led to more conversations, and eventually, with the support of the Bacca Foundation Visiting Lecture and Artist Fund, an invitation to come to Davidson College for a short residency to create new work for exhibition in Fall 2022.

For the last few years, we have invited artists to campus for short residencies. In general, the most successful residencies are mutually beneficial. The artist is allotted time, space, and resources toward a project they wish to pursue. We gain invaluable interdisciplinary learning experiences. Typically, we invite artists to set up their studio in the gallery where they will eventually exhibit. This pulls back the curtain on creative and curatorial processes, allowing students, faculty, staff, and the larger community to witness the development of the project over several weeks. In the case of Mal's residency, she orchestrated the project in such a way that, rather than just observe, our community was able to play a more participatory role; interested students, staff, faculty, and community members came together to learn more about rammed earth architectural practices. They physically helped create one component of the exhibition, a pedestal, composed entirely of soil, while also making a semi-permanent bench of the same material for the Visual Arts Center's lawn.

I wish to thank Violeta Burckhardt for her thoughtful essay, and Sofía Carrillo for hosting a fantastic conversation with Mal between our Galleries and CCU Tlatelolco. The residency, exhibition, and brochure would not have been possible without the help of Marisa J. Pascucci, David Sackett, Clayton Venhuizen, Karen Poulain Jimenez, Chip Davis, Tony Pasero, Stephanie Cash, and Graham McKinney, as well as many students and gallery interns.

One of the most enjoyable aspects of a residency is the deeper relationship established with an artist, as they are folded into the community, even just temporarily. These connections have become more important to me personally, but also to our institution as we begin to emerge from the long isolation of the pandemic. So last but not least, I extend my deepest appreciation to Lorena Mal for her interest and dedication to this project. It has been an absolute pleasure to work with her and get to know her better.

FIGURE 1

Conocí a Lorena Mal por primera vez en febrero 2021 por Zoom – de la misma forma en la que todas las visitas de estudio tuvieron lugar durante el auge de la pandemia de COVID-19. Recibió una residencia con una duración de tres meses con el McColl Center en Charlotte, NC, pero viajar desde México a EE. UU. en aquella época había sido prohibido. Nuestra conversación sobre sus obras más recientes – cuyas raíces se encontraban en su interés por usar los archivos históricos de la universidad, la botánica y la tierra para explorar nuestras interconexiones e historia compartida – resonaban de manera profunda con la misión de nuestras Galerías. Esto desembocó en más conversaciones y, eventualmente, con el apoyo de la Bacca Foundation Visiting Lecture and Artist Fund, en una invitación a Davidson College para una breve residencia con el fin de crear nuevas obras para una exposición en el otoño 2022.

A lo largo de los últimos años, hemos invitado a artistas al campus con el motivo de estas breves residencias. En general, las residencias más exitosas son aquellas que son mutuamente beneficiosas. A la artista se le dispone del tiempo, espacio y recursos necesarios para aquel proyecto que desea completar y nosotros disfrutamos de unas experiencias interdisciplinarias de aprendizaje inestimables. Típicamente, invitamos a las artistas a establecer su estudio en la galería donde eventualmente abrirán su exposición. Esto abre el telón a los procesos creativos y curatoriales, permitiendo que estudiantes, profesorado, empleados y la comunidad en general sean testigos del desarrollo del proyecto a lo largo de varias semanas. En el caso de la residencia de Mal, orquestó el proyecto de tal manera que, en vez de ser meros observadores, nuestra comunidad se unió para aprender más sobre las prácticas arquitectónicas de tierra comprimida. Ayudaron físicamente a crear uno de los componentes para la exposición, un pedestal, compuesto enteramente por tierra y, al mismo tiempo participaron en la creación de una banca semipermanente hecha del mismo material para el jardín del Visual Art Center.

Quisiera agradecer a Violeta Burckhardt por su ensayo meditado y a Sofía Carrillo por organizar y moderar una fantástica conversación con Mal entre nuestras Galerías y CCU Tlatelolco. La residencia, exposición y folleto no habrían sido posibles sin la ayuda de Marisa J. Pascucci, David Sackett, Clayton Venhuizen, Karen Poulain Jiménez, Chip Davis, Tony Pasero, Stephanie Cash y Graham McKinney al igual que todos los estudiantes y becarios de la galería.

Una de las partes más agradables de una residencia es la relación profunda que se desarrolla con una artista, por como son acogidos dentro de la comunidad, incluso aunque sea sólo temporal. Personalmente, estas conexiones se han convertido en algo muy importante para mí, pero también para nuestra institución mientras nos embarcamos en el proceso de resurgir tras la larga aislación de la pandemia. Así que, con todo lo dicho, quisiera transmitir mi más profundo agradecimiento a Lorena Mal por su interés y dedicación a este proyecto. Ha sido un verdadero placer poder trabajar con ella y conocerla mejor.

Lia Rose Newman
Director/Curator Directora/Curadora

Photos from creating the rammed earth pedestal with Lorena Mal, Karen Poulain Jimenez, and members of the college community

MA tiquinmauiçoca in suchitetepe,
 matiquittaca in suchi ixtlaoatl, in
 cuecucpuntimani, in auiaftimani.
 In cacalofuchiquauitl, in izquifuchi-
 quauitl, in iollofuchiquauitl, susuchioti-
 imani, totonatimani, auiaftimani,

Witness Trees

Violeta Burckhardt

The exhibition *Witness Trees* is part of the evolutionary process of Lorena Mal's explorations of landscape as common ground — a way of bringing diverse people, places, and time scales together. This grounding, site-specific approach understands nature as a cultural construct and the territorial boundaries that define it as an ungraspable threshold in the face of deep time. It recognizes landscape as a perspective through which geopolitical manifestations of space can be reconfigured — a modality for the reinterpretation of history based on the selection, or subtraction, of information through a collective process. By focusing on the wandering history of the *Magnolia grandiflora* as her subject, the artist weaves human and non-human survival stories through the voices of plants and the ecologies that have resulted from their displacement. By reimagining trees as subjects, Mal develops new tools to work with preservation as a radical form of transformation that understands nature as a decentralized and non-anthropocentric concept.

As we enter the gallery space, we feel the weight of the soft but predominant ochre color emanating from the walls behind us, forcing us to look back. The natural clay hue locks our senses — a small gesture toward recognizing the importance of history in constructing the present. The color was extracted from Cecil soil, a mixture of clay, sand, and ferric oxide found across the *Magnolia grandiflora's* North American territory

La exposición *Witness trees* forma parte del proceso evolutivo de las exploraciones realizadas por Lorena Mal en cuanto al paisaje como terreno común — una forma de juntar diversas personas, lugares y escalas de tiempo. Este hacer terreno, un acercamiento de sitio específico, concibe la naturaleza como un constructo cultural y los límites territoriales que la definen como un umbral inalcanzable frente al tiempo profundo. El paisaje se entiende como una perspectiva a través de la cual las manifestaciones geopolíticas del espacio pueden ser reconfiguradas — una modalidad para la reinterpretación de la historia basada en la selección, o sustracción, de información a través de un proceso colectivo. Al enfocarse en la historia ambulante de la *Magnolia grandiflora* como sujeto, la artista entretreje historias de supervivencia humanas y no-humanas a través de las voces de las plantas y ecologías, resultado de su desplazamiento. Al reimaginar a los árboles como sujetos, Mal desarrolla nuevas herramientas para entender la preservación, no sólo desde un punto de vista diferente, pero también como una forma radical de transformación que concibe la

naturaleza como un concepto descentralizado y no-anthropocéntrico.

FIGURE 2

and habitat, and in particular, in Davidson, North Carolina, where the exhibition takes place. Born out of the weathering or oxidation of pigment, the ochre color on the walls captures life as a chemical process, linking it to our bodies through the oxygen that we also carry within our flesh.

Before us lies a book. The *Psalmody Naturalis (in xóchitl, in cuícatl)*, 2020–2022, rests open on top of a pedestal made from rammed earth, a mixture of local Cecil, as well as Mexican soil brought by Mal from her own home. By mixing the two soils, Mal strengthens the structure of the foundation, while acknowledging the ground as common. As an architectural and vernacular technique found across the globe, rammed earth functions as a symbol of sustainable building practices and embodied energy in mineral form. Few Cecil soils that we now encounter can be found in a pure state. Earth, like the biotic and abiotic elements that compose it, is part of a complex and shifting mixture of land and a direct result of a mosaic and cultivated culture.

Spread between the pages of Mal's book, *Psalmody Naturalis (in xóchitl, in cuícatl)*'s, pressed magnolia flowers surface from side to side. This majestic evergreen tree, growing over 30 meters tall, has become a ubiquitous component of gardens across a range of geographies worldwide. Though commonly regarded as native to the North American continent, its roots run deep, within a network that now extends its origin. Fossil records show that magnolias once grew in the wild as far away as Asia 100 million years ago, yet the oldest western recording is found in Nahuatl history, through illustrations of

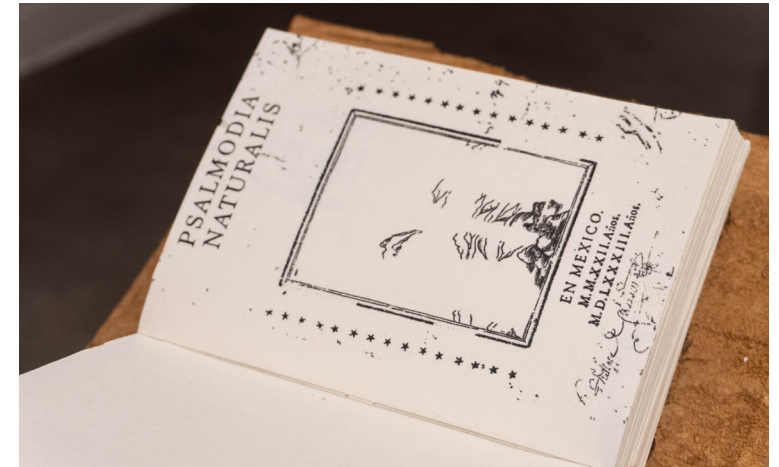

FIGURE 3

the now extremely rare *Magnolia dealbata* (*Códice De la Cruz- Badiano* or *Libellus de Medicualibus Indoorum Herbis*). With Mal's new work *Psalmody Naturalis (in xóchitl, in cuícatl)*, Mal uses a historical archive, the *Psalmody Christiana* (1558–1583), as a way of unearthing pre-colonial narratives of place. Brought to life as a way of bridging ancestral and colonialist visions of landscape, this book marks an important turning point in Mexican history — the moment when tradition was able to survive through the entan-

Al entrar al espacio de la galería, sentimos el suave pero predominante color ocre emanando de las paredes a nuestra espalda, forzando la mirada hacia atrás – un pequeño gesto hacia reconocer la importancia de la historia en la construcción del presente. El color fue extraído de tierra Cecil, una mezcla de arcilla, arena y óxido ferroso que se puede encontrar en el territorio y hábitat norteamericano de la *Magnolia grandiflora* y, en particular, en Davidson, Carolina del Norte, donde la exposición toma lugar. Nacido del desgaste u la oxidación del pigmento, el color del ocre en las paredes capta la vida como un proceso químico, vinculándolo a nuestros cuerpos a través del oxígeno que también llevamos dentro de nuestra propia piel.

Ante nosotros surge a *Psalmody Naturalis (in xóchitl, in cuícatl)*, 2020–2022, reposada sobre un pedestal hecho de tierra compactada, una mezcla de Cecil local, junto con tierra mexicana traída por Mal desde su propio hogar. Al mezclar ambas tierras, Mal refuerza la estructura de los cimientos al mismo tiempo que reconoce la tierra como materia en común. Como técnica arquitectónica y vernácula que se puede encontrar por todo el mundo, la tierra compactada (tapial) funciona como símbolo de prácticas de construcción sostenibles y como energía que toma cuerpo de forma mineral. Poca tierra Cecil que podemos encontrar ahora se puede localizar en un estado puro. La Tierra, como los elementos bióticos y abióticos que la componen, es parte de una mezcla compleja y dinámica del territorio, producto directo de una cultura-mosaico que se cultiva.

Extendidas por las páginas del libro de Mal, *Psalmody Naturalis (in Xóchitl, in cuícatl)*, flores de magnolia comprimidas emergen sobre el papel, de lado a lado. Este majestuoso árbol, que llega a alcanzar los 30 metros de alto, se ha convertido en un componente ubicuo de jardines a lo largo de numerosas geografías globales. Aunque comúnmente considerada como nativa al continente norteamericano, sus raíces se extienden profundamente dentro de una red que ahora extiende su propio origen. Los registros fósiles muestran que las magnolias antiguamente crecían en lugares tan lejanos como Asia hace 100 millones de años. Sin embargo, la crónica occidental más antigua proviene de la región y culturas mesoamericanas, a través de ilustraciones de la ahora extremadamente difícil de encontrar *Magnolia dealbata* en el *Códice De la Cruz- Badiano* o *Libellus de Medicualibus Indoorum Herbis*. Con su obra, *Psalmody Naturalis (in xóchitl, in cuícatl)*, Mal emplea un archivo histórico, la *Psalmody Christiana* (1558–1583), como forma de desenterrar las narrativas precoloniales de un lugar. Traída a lan vida como forma de conectar visiones ancestrales y colonialistas del paisaje, este libro marca el momento en que la tradición fué capaz de sobrevivir a través del entrelazamiento de diferentes perspectivas, imágenes y formas de lenguaje. Esta combinación de significados y sistemas culturales, conocido como sincretismo, permitió que la tradición prehispánica pudiese sobrevivir en una forma híbrida.

Psalmody Christiana, actualmente fuera de su lugar de origen, tiene una historia migratoria propia. En la actualidad se encuentra en la colección privada de la John Car-

Installation view of Witness Trees, Smith Gallery, Davidson College, Davidson, NC. Photo: Lorena Mal

gument of different perspectives, images, and language forms. This combination of meaning and cultural systems, also known as syncretism, allowed pre-Hispanic tradition to survive in composite form.

Psalmodia Christiana, no longer found in its place of origin, has a migration history of its own. Now, privately owned and located in the John Carter Brown Library in Provi-

ter Brown Library in Providence, Rhode Island donde la *Psalmodia Christiana* forma parte de un archivo en expansión de libros antiguos, manuscritos e ilustraciones que marcan la historia de exploración y colonización del 'Nuevo Mundo'. Ahora enteramente digitalizado y accesible en línea, los contenidos de la biblioteca forman parte de una comunidad interconectada donde el conocimiento, aunque concebido a nivel local, es dotado de una segunda vida a través de la evolución de una sociedad que se entiende a sí misma como una totalidad planetaria. Cuando Mal ahonda en los contenidos de este libro de salmos, un nuevo paisaje se extiende con el afloramiento de ciertas especies de plantas, como reliquias de un pasado vivo pero oculto. A través del lenguaje, el ritmo y la repetición, Mal pinta una nueva imagen del paisaje como un espacio para la reflexión crítica y una lira polifónica.

Mal usa la botánica como técnica narrativa geopolítica para conectar el pensamiento indígena con la tradición médica occidental. Escrita dentro de las premisas del convento colonial de Tlatelolco, la tan olvidada *Psalmodia Christiana*, originalmente concebida como libro de Salmos, ha sido transformada por la artista a través de un proceso de exhumación. Al reproducir su propia visión de este texto, Mal excava nuevas narrativas a través de la omisión, una técnica que caracteriza a un cuerpo de obra más amplio y un denominador en común dentro de su investigación. Como una arqueología a la inversa, la artista construye una nueva imagen al reconocer el po-

dence, Rhode Island, the *Psalmodia Christiana* is part of a growing archive of rare books, manuscripts, and illustrations that mark the history of exploration and colonization of the "New World." Now fully digitalized and accessible online, the contents of the library are part of an interconnected community where knowledge, though locally conceived, is given the chance to live a second life through the evolution of a society that understands itself as a planetary whole. As Mal delves into the content of this book of psalms, a new landscape unravels as certain species of plants surface, page after page—as relics of a live but hidden past. Through language, rhythm, and repetition, Mal paints a new image of landscape as a space for critical reflection and polyphonic lyre.

Mal uses botany as a geopolitical narrative device to link indigenous thought with western scientific tradition. Written within the premises of the colonial convent of Tlatelolco, the long-forgotten *Psalmodia Christiana*, originally envisioned as a book of psalms, is transformed by the artist through a process of exhumation. By reproducing her own version of this text, Mal excavates new narratives through omission, a technique that characterizes a larger body of work, and a common denominator in her research. Like reverse archeology, the artist constructs a new image by acknowledging the potential of withdrawal as a tool for emergence. The book, a map of sorts, describes the territory through a cosmology of mixture and an example of the potential of hybrid forms of history and storytelling as a way of being in and with the world. *Psalmodia Naturalis* is an act of preservation through transmutation that understands landscape as a universal and timeless language.

tencial de la suspensión como herramienta para la emergencia. El libro, una especie de mapa, describe el territorio a través de una cosmología de mezclas y un ejemplo del potencial de las formas híbridas de la historia y la narración como forma de ser dentro y con el mundo. *Psalmodia Naturalis* es un acto de preservación a través de la transmutación que concibe el paisaje como un lenguaje universal y fuera de los límites del tiempo.

Líneas Arbóreas de Mal consiste en una serie de imágenes de anillos de árbol tallados directamente sobre y en paneles de madera de roble rojo. Las líneas, basadas en muestras incluidas en el American Woods Archive de Romeyn Beck Hough (1857-1921), ofrecen un despliegue dendrocronológico de la vida de las magnolias, creando su propia topografía. Similares a un mapa, estas líneas siguen un camino de infinita repetición. Estos patrones contextualizan la línea de tiempo oculta tras su velo como símbolo de vida y continuidad. Parcialmente invisibles, las fotografías de Mal a gran escala actúan como telón de fondo a estas superficies talladas de anillos de árboles. Una imagen es la de un árbol encontrado en el jardín de su amigo íntimo Felipe en México – un árbol que su familia ha cuidado por generaciones y bajo el cual descansan las cenizas de sus abuelos. La segunda imagen muestra otra magnolia ubicada en la antigua plantación esclava cercana Latta Plantation Nature Preserve. Ambas imágenes encarnan los archivos del pasado, marcas vivas que conectan territorios a través del montaje.

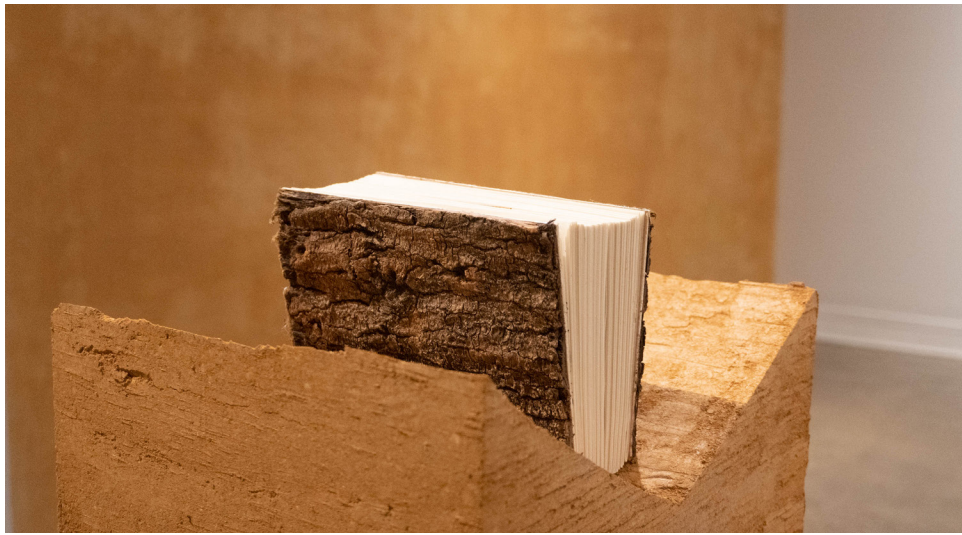
Mal's *Tree Lines* consist of a series of tree ring images carved directly on top of and into red oak wood panels. The lines, based on samples included in the American Woods Archive by Romeyn Beck Hough (1857–1921), offer a dendrochronological display of the life of Magnolias, creating a topography of their own. Similar to a map, these lines follow a path of infinite repetition. These patterns contextualize the timeline hidden behind its veil as a symbol of life and continuity. Partially invisible, Mal's large-scale photographs act as a backdrop to these carved tree ring surfaces. One image is that of a tree found in the garden of her close friend Felipe in Mexico — a tree that his family has taken care of for generations and under which lie the ashes of his grandparents. The second image depicts another magnolia tree from the nearby Latta Plantation Nature Preserve and former slave plantation. Both images epitomize archives of the past, living markers that link territories through montage.

Witness Trees understands history as fluid and considers song and breath as not limited to humans — a metaphysical element through which the world communicates back to us. The magnolia's pressed leaves that lay hidden between the reproduction of an ancient pre-columbine text, the rammed earth of the pedestal on which it stands, the warm ochre color on the walls, and the images of magnolia trees hidden by the interrupted carved line drawings of the woody plants are all part of the same narrative, earthly compounds that through mixture can radically transform the world. The exhibition is the result of an immersive process that recognizes marginalized knowledge as fundamentally deconstructed and nature as a universal, politically laden, and unifying force. By understanding the spectator as a geologic and living matter, Lorena Mal offers a stage to contemplate the landscape through active spectatorship and the radical reinvention of the archive as a testimony of its extra-disciplinary ambition and liberating force.

Witness Trees concibe la historia como flujo y considera el canto y la respiración como algo no limitado a los seres humanos – un elemento metafísico a través del cual el mundo se comunica con nosotros. Las hojas comprimidas de las magnolias que yacen ocultas entre la reproducción de un antiguo texto precolombino, la tierra compactada del pedestal sobre el cual reposa el libro, el cálido color ocre de las paredes y las imágenes de los árboles de magnolia ocultas por los dibujos de líneas talladas son todas parte de la misma narrativa, componentes terrenales que a través de la mezcla logran transformar el mundo de manera radical. Esta exposición es el producto de un proceso inmersivo que reconoce al conocimiento marginalizado como fundamentalmente deconstruido y a la naturaleza como una fuerza universal, política y unificadora. Al concebir al espectador como materia viviente y geológica, Lorena Mal ofrece un escenario para contemplar el paisaje a través de la presencia activa y la reinención del archivo como testimonio de su ambición extra disciplinaria y su fuerza liberadora.

FIGURE 4

LEFT: FIGURE 5
ABOVE: FIGURE 6
NEXT PAGE: FIGURE 7

MA tiquinmauicoa in suchiterepe,
 matiquittaca in suchi ixtlaoatl, in
 cuecuepuntimani, in auiastimani.
 In cacalofuchiquauitl, in izquifuchi-
 quauitl, in iollofuchiquauitl, fufuchioti-
 imani, totonatimani, auiastimani,

Biographies / Biographías

Lorena Mal studied at the National School of Painting, Sculpture and Engraving, “La Esmeralda,” National Institute of Fine Arts, Mexico. Her work has been widely exhibited internationally, including recently at Museum of Modern Art, Mexico city; Centro Cultural Tlatelolco, Mexico city; Biobat Artspace, Brooklyn Army Terminal, NYC; McColl Center for Arts+Innovation, Charlotte, NC; Amparo Museum, Puebla; ESPAC, Mexico City; Palazzo Grassi, Venice; Armory Center for the Arts, Pasadena, CA; ExTeresa Arte Actual, Mexico city; Alameda Art Laboratory, Mexico city; and Meinblau, Berlin. Mal has been beneficiary of the National Fund for Culture and the Arts FONCA (2018/2016/2011); earned 1st prize at the Transito International Video and Electronic Art Contest (2013); is a fellow of the Research and Production Program in Art and Media PAPIAM (2012); and has been honored with residencies at the McColl Center; Skowhegan School of Painting and Sculpture; BB15, Linz; Casa Wabi, Oaxaca; Art Hub Abu Dhabi; Cite Internationale des Arts, Paris; and Museograbado in Zacatecas, among others. She lives in Mexico City.

Lorena Mal completó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, “La Esmeralda”, Instituto Nacional de las Bellas Artes, México. Su obra se ha exhibido a nivel internacional, incluyendo exposiciones recientes en el Museo de Arte Moderno, Ciudad de México; Centro Cultural Tlatelolco, Ciudad de México; Biobat Artspace, Brooklyn Army Terminal, NYC; McColl Center for Arts+Innovation, Charlotte, NC; Amparo Museum, Puebla; ESPAC, Ciudad de México; Palazzo Grassi, Venice; ExTeresa Arte Actual, Ciudad de México; Armory Center for the Arts, Pasadena, CA; Alameda Art Laboratory, Ciudad de México; y Meinblau, Berlin. Mal ha sido becaria del Fondo de Cultura para la Cultura y las Artes FONCA (2018/2016/2011); recibió el primer premio en el concurso Transito International Video and Electronic Art Contest (2013); ha sido beneficiaria del Programa de Investigación y Producción en Arte y Medios (2012) y ha sido honorable de residencias artísticas en el McColl Center; Skowhegan School of Painting and Sculpture; BB15, Linz; Casa Wabi, Oaxaca; Art Hub Abu Dhabi; Cite Internationale des Arts, Paris; y Museograbado en Zacatecas, entre otros. En la actualidad reside en la Ciudad de México.

Violeta Burckhardt studied architecture in Mexico City (UNAM) and urban design at the TU Berlin and the Tongji University in Shanghai. She is currently working as an independent landscape architect, artist, writer, and curator in Zurich and Berlin, where she develops research and practice-oriented projects. Apart from her work experience in architecture offices like raumlabor and VOGT Landscape Architects, she has also worked in film and art production, curated several art and landscape exhibitions such as *Environment [al]* at Sci-Arc, *First the Forests* in Harvard GSD and *Migrating Landscapes* at the Venice Architecture Biennale in 2021. She exhibited her work in festivals, art

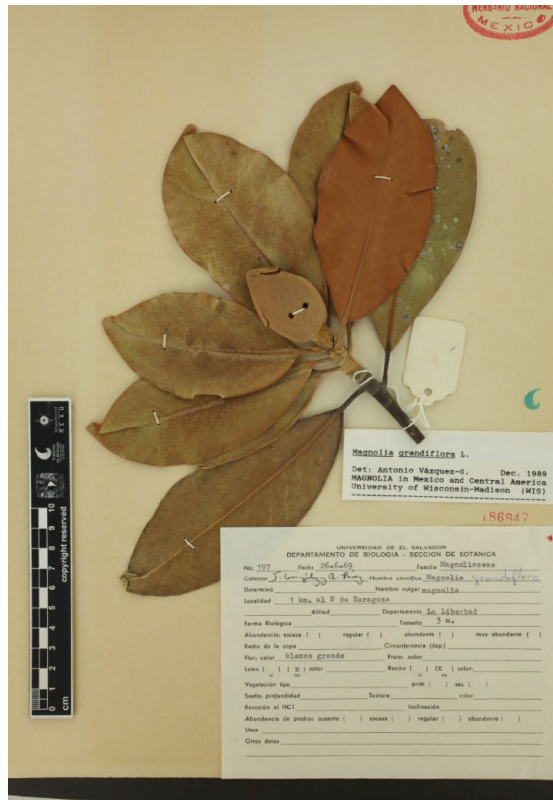

FIGURE 8

Images taken by Mal at Latta Place Historic Site, previously Latta Plantation, Huntersville, NC.

spaces, and museums in venues such as SALTS, Basel, and Phaeno Museum in Wolfsburg with a project developed in conjunction with the artist Andreas Greiner. She recently released a book called „Paradise Now. Die Neuen Grenzen des Gartens“ co-written with landscape architect Günther Vogt and edited by art historian Frank Fehrenbach- an investigation into shifting ecosystems as a result of human activities and the thresholds that separate our notions of architecture and landscape. Violeta currently holds a position as a scientific research assistant at the Elli Mosayebi Professorship, Architecture Department, ETH Zürich, where she carries out activities as an academic researcher and teacher, with a particular focus on the concept of durability and ecological thinking within building practices today.

Violeta Burckhardt estudió arquitectura en la Ciudad de México (UNAM) y diseño urbano en la TU Berlín y la Universidad Tongji en Shanghai. Actualmente trabaja como arquitecta paisajista, artista, escritora y curadora independiente en Zúrich y Berlín, donde desarrolla proyectos de investigación y orientados a la práctica. Además de su experiencia laboral en oficinas de arquitectura como raumlabor y VOGT Landscape Architects, también ha trabajado en producción de cine y arte, curó varias exposiciones de arte y paisaje como *Environment [all]* en Sci-Arc, *First the Forests* en Harvard GSD y

Migrating Landscapes en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2021. Expuso su trabajo en festivales, espacios de arte y museos en sedes como SALTS, Basel y Phaeno Museum en Wolfsburg con un proyecto desarrollado en conjunto con el artista Andreas Greiner. Recientemente lanzó un libro llamado „Paradise Now. Die Neuen Grenzen des Gartens“, coescrito con el arquitecto paisajista Günther Vogt y editado por el historiador del arte Frank Fehrenbach, una investigación sobre los ecosistemas cambiantes como resultado de las actividades humanas y los umbrales que separan nuestras nociones de arquitectura y paisaje. Violeta actualmente ocupa un puesto como asistente de investigación científica en la Cátedra Elli Mosayebi, Departamento de Arquitectura, ETH Zürich, donde lleva a cabo actividades como investigadora académica y docente, con un enfoque particular en el concepto de durabilidad y el pensamiento ecológico dentro de las prácticas de construcción actuales.

Lia Newman has been the director and curator of the Van Every/Smith Galleries at Davidson College since January 2013. She earned a BA in art history and a BFA in general studio with concentrations in sculpture and photography from Winthrop University and an MA from Duke University. Newman is responsible for curating exhibitions, developing exhibition-related programming, and overseeing and growing the Davidson College Art Collection, including the campus sculpture collection. With

a specific interest in socially and politically engaged art practices, Newman's curatorial projects have explored an array of topics from HIV to immigration. Recent exhibitions include the multi-venue traveling exhibition *True Likeness*, co-curated with Tom Stanley and featuring works by Deborah Roberts, Antonius- Tin Bui, Deborah Luster, Endia Beal, LaToya Ruby Frazier, Mickalene Thomas, Wendy Red Star, Sam Doyle, Gene Merritt, and others; *Harold Mendez: the days of yesterday are all numbered in sum*; *Hiwa K: Eyes See Far, Hands Too Short to Reach*; *Yinka Shonibare CBE: The American Library*; *Arthur Jafa: Love is the Message, the Message is Death*; *Regina Jose Galindo: Bearing Witness*, and *Seeing/Saying: Images and Words*, curated with Dr. Van Hillard, featuring Shimon Attie, John Baldessari, Mark Bradford, Bethany Collins, Teresita Fernández, Howard Finster, Christian Marclay, Shirin Neshat, Dennis Oppenheim, José Parlá, Dan Perjovschi, Raymond Pettibon, Santiago Sierra, Hank Willis Thomas, David Wojnarowicz, among others. Over the past ten years, Newman has helped the college acquire nearly 1,000 works of art, including significant sculptures and commissions that have helped diversify the collection.

Lia Newman es curadora y directora de las Van Every/Smith Galleries en Davidson College desde enero 2013. Completó su BA en historia del arte y BFA en estudio general con especializaciones en escultura y fotografía en Winthrop University y recibió su MA de Duke University. Las responsabilidades de Newman incluyen ser curadora, desarrollar una programación centrada en las exposiciones y contribuir al crecimiento de la colección de arte de Davidson College, que también abarca la colección de esculturas en campus. Con un interés específico en las prácticas artísticas social y políticamente comprometidas, los proyectos de Newman como curadora exploran una diversidad de temas como el SIDA y la migración. Sus exposiciones recientes incluyen la exposición viajante y multi-lugar *True Likeness*, organizada y presentada de forma conjunta con Tom Stanley y con la participación de obras de Deborah Roberts, Antonius-Tin Bui, Deborah Luster, Endia Beal, LaToya Ruby Frazier, Mickalene Thomas, Wendy Red Star, Sam Doyle, Gene Merritt, entre otros; *Harold Mendez: The days of yesterday are all numbered in sum*; *Hiwa K: Eyes See Far, Hands Too Short to Reach*; *Yinka Shonibare CBE: The American Library*; *Arthur Jafa: Love is the Message, the Message is Death*; *Regina Jose Galindo: Bearing Witness*, and *Seeing/Saying: Images and Words*, organizada en conjunto con Dr. Van Hillard y con la participación de Shimon Attie, John Baldessari, Mark Bradford, Bethany Collins, Teresita Fernández, Howard Finster, Christian Marclay, Shirin Neshat, Dennis Oppenheim, José Parlá, Dan Perjovschi, Raymond Pettibon, Santiago Sierra, Hank Willis Thomas, David Wojnarowicz, entre otros. A lo largo de los últimos diez años, Newman ha ayudado a la universidad en su adquisición de casi 1,000 obras de arte, incluyendo importantes esculturas y encargos que han contribuido a la diversificación de la colección.

Dr. Tony Pasero translated all of the text for this catalogue. Pasero is Visiting Assistant Professor of Hispanic Studies at Davidson College. His research in theater and performance studies engages with a critical consciousness that examines how current social issues reflect lived experiences, historical memory, community-building and activism,

caption

and transitional and restorative justice. His book *Rebels with a Cause in Contemporary Spanish Women Playwriting* (Cambridge Scholars Publishing, 2022) studies the use of the stage as a space for the productive exploration of female autonomy and individuation in plays by Mar Gómez Glez, Carolina África, Lucía Miranda, and Marta Buchaca. He has published over a dozen articles and book chapters throughout the course of his doctoral studies at the University of Virginia and later at Davidson College. In 2018, he completed the Spanish to English translation of the published writings *Mirar, contar, construir [Sobre la ciencia y la cultura]* by the poet and member of the Real Academia Española, Clara Janés.

Dr. Tony Pasero tradujo el texto para este catálogo. Pasero es profesor visitante de estudios hispánicos en Davidson College. Sus áreas de investigación en el teatro y los estudios de performance se centran en una concienciación crítica que examina temas sociales que reflejan las experiencias vividas, la memoria histórica, la creación y el activismo comunitario y la justicia transicional y de reparación. Su libro *Rebels with a Cause in Contemporary Spanish Women Playwriting* (Cambridge Scholars Publishing, 2022) examina el uso del espacio escénico en cuanto a la exploración productiva de la autonomía femenina y la individuación en las obras de Mar Gómez Glez, Carolina África, Lucía Miranda y Marta Buchaca. Ha publicado más de una docena de artículos y capítulos a lo largo de sus estudios doctorales en la Universidad de Virginia y más tarde en Davidson College. En 2018 completó la traducción al inglés de la obra *Mirar, contar, construir [Sobre la ciencia y la cultura]* de la poeta y miembro de la Real Academia Española, Clara Janés.

Captions /

FRONT COVER, FIGURE 2

Detail, *Tree lines (Magnolia Grandiflora, burial site of enslaved people at Latta Plantation Nature Preserve, North Carolina) / Líneas arbóreas (Magnolia Grandiflora, lugar de entierro de personas esclavizadas en la Plantación Latta Reserva Natural, Carolina del Norte)*, 2022, Wood carving on red oak, large scale photo mural / grabado de madera sobre roble rojo, mural fotográfico a gran escala, variable dimensions / dimensiones variables

FIGURE 3, 4, 7

Detail from *Psalmody Naturalis (Southern Magnolia - Yolloxochitl - Magnolia Grandiflora) / Psalmody Naturalis (magnolia sureña – Yolloxochitl – Magnolia Grandiflora)*, 2022, Cotton paper, ink, tree bark and pressed flowers, rammed earth pedestal made with Cecil soil from Davidson and soil from Mexico City / Papel de algodón, tinta, corteza de árbol y flores prensadas, pedestal de tierra compactada hecho de tierra de Davidson conocida como Cecil soil y tierra de Ciudad de México, 13.5 x 18.5cm (book / libro), 110 x 35 x 25 cm (pedestal)

BACK COVER, FIGURE 1

Tree drawings (Magnolia Grandiflora, burial site of Felipe's grandparents, Coyoacán house in Mexico City) / Dibujos de árbol (Magnolia Grandiflora, lugar de entierro de los abuelos de Felipe, casa de Coyoacán en Ciudad de México), 2022, Wood carving on red oak, large scale photo mural / grabado de madera sobre roble rojo, mural fotográfico a gran escala variable dimensions / dimensiones variables

FIGURE 6

Psalmody Naturalis (landscape - page 184v) / Psalmody Naturalis (paisaje, página 184v), 2022, Indian ink on wall / tinta china sobre pared, 210 x 170cm

Psalmody Naturalis (Southern Magnolia - Yolloxochitl - Magnolia Grandiflora) / Psalmody Naturalis (magnolia sureña – Yolloxochitl – Magnolia Grandiflora), 2022, Cotton paper, ink, tree bark and pressed flowers, rammed earth pedestal made with Cecil soil from Davidson and soil from Mexico City / Papel de algodón, tinta, corteza de árbol y flores prensadas, pedestal de tierra compactada hecho de tierra de Davidson conocida como Cecil soil y tierra de Ciudad de México, 13.5 x 18.5cm (book / libro), 110 x 35 x 25cm (pedestal)

FIGURE 8

Background: *Tree lines (Magnolia Grandiflora, burial site of enslaved people at Latta Plantation Nature Preserve, North Carolina) / Líneas arbóreas (Magnolia Grandiflora, lugar de entierro de personas esclavizadas en la Plantación Latta Reserva Natural, Carolina del Norte)*, 2022, Wood carving on red oak, large scale photo mural / grabado de madera sobre roble rojo, mural fotográfico a gran escala variable dimensions / dimensiones variables

Foreground: *Psalmody Naturalis (Southern Magnolia - Yolloxochitl - Magnolia Grandiflora) / Psalmody Naturalis (magnolia sureña – Yolloxochitl – Magnolia Grandiflora)*, 2022, Cotton paper, ink, tree bark and pressed flowers, rammed earth pedestal made with Cecil soil from Davidson and soil from Mexico City / Papel de algodón, tinta, corteza de árbol y flores prensadas, pedestal de tierra compactada hecho de tierra de Davidson conocida como Cecil soil y tierra de Ciudad de México, 13.5 x 18.5 cm (book / libro), 110 x 35 x 25cm (pedestal)

This publication was produced in conjunction with *Lorena Mal: Witness Trees*, presented in the Smith Gallery at Davidson College, September 29–December 7, 2022.

Publication ©2023

Van Every/Smith Galleries

Davidson College
315 North Main Street
Davidson, North Carolina 28035
davidsoncollegeartgalleries.org

All rights reserved. Printed in the United States. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form without the prior written permission of the publisher.

ISBN: 978-1-890573-32-4

Director/Curator: Lia Rose Newman

Gallery & Collection Coordinator: Marisa J. Pascucci

Essayist: Violeta Burckhardt

Photographers: David Ramsey and Lorena Mal

Archive material: Lorena Mal

Designer: Graham McKinney

Printing: Loftin & Co.

INSIDE FRONT AND BACK COVER: Detail of Smith Gallery walls painted with Cecil dirt from Davidson, NC.

VAN
EVERY | SMITH
GALLERIES
AT DAVIDSON COLLEGE

