

Birds of the Northeast

Gulls to Great Auks

Aves del noroeste
de la gaviota al alca gigante

DIRECTOR'S FOREWORD

The celebration of the museum's 10th anniversary year continues with this interdisciplinary exhibition exploring the many ways that artists have used avian imagery from the early 1800s to today.

Beyond merely connecting us to the natural world, the artworks in this exhibition remind us of the toll taken on bird habitats since the beginning of European colonialism in North America. The delicate eco-systems that allow birds of all species to thrive came under attack as birds were hunted for food and ornamentation and their habitats were destroyed. *The Lost Bird Project*, which helped to inspire this exhibition, was created by artist Todd McGrain as a series of public memorials to North American birds driven to extinction in modern times. The project is a chronicle of humankind's impact on our changing world and a moving record of dwindling biodiversity. The museum has placed these monumental bronze memorials to five "lost birds" (Carolina Parakeet, Great Auk, Labrador Duck, Passenger Pigeon, and Heath Hen), on the lawn in front of the university's DiMenna-Nyselius library. Studies for these sculptures as well as works by other artists depicting the five "lost birds" fill the rear gallery in our Bellarmine Hall space. In the main gallery, we celebrate local birds that we know well, and continue to enjoy, while being reminded that worldwide over 150 bird species have already been driven to extinction, and an estimated 1,200 more are estimated to follow over the next century if action is not taken.

The loans from numerous institutions, private collectors, and contemporary artists – some of whom created works especially for this exhibition – have made this exhibition possible, and we are appreciative of their generosity. We are especially grateful to Art Bridges for their loan of Marsden Hartley's *Give Us This Day*, and for their support of this exhibition and its associated programming. We would also like to acknowledge the Jordan Schnitzer Foundation for their generous loan of the Matthew Day Jackson portfolio *There Will Come Soft Rains* (cat. 27), another highlight of the exhibition.

I would like to thank my co-curators from the Fairfield University Biology Department, Brian Walker, PhD, Jim Biardi, PhD, and Tod Osier, PhD for their participation in this project. I am especially grateful to Dr. Walker for his enthusiasm for this exhibition from its inception, for being the faculty liaison and the opening night speaker, as well as for his essay for this exhibition brochure. We are extremely appreciative of the labors of Anne Panos '22 who compiled the scientific information for the labels in the gallery, helped to create the *Guide to the Birds of Fairfield University*, and put together the YouTube playlist of bird calls.

Thanks as always go to the exceptional museum team for their hard work in bringing this exhibition and its associated programming to life, especially as they continue to deal with the challenges created by the coronavirus pandemic: Michelle DiMarzo, Curator of Education and Academic Engagement, Emily McKeon, Museum Assistant, and Megan Paqua, Museum Registrar. We are grateful for the additional support provided across the University by Edmund Ross, Susan Cipollaro, and Tess Brown Long. Finally, an enormous thank you to Laura Gasca Jiménez, PhD for her translation of the exhibition materials into Spanish.

~ Carey Mack Weber
Frank and Clara Meditz Executive Director

Cat. 34

BIRDS OF THE NORTHEAST: GULLS TO GREAT AUKS

We humans have a fascination with birds.

An estimated 5.7 million households in the USA have a bird as a pet. For the ~45 million of us more inclined to see them in the wild, "birders," festooned with binoculars, tripods and long-lensed cameras close at hand, and a propensity to drive erratically as we scan the skies in search of our prey, are estimated to spend more than \$41 billion dollars annually, and support more than 660,000 jobs in the US.

Birds also play prominent roles in literature and media. From the pages of Mother Goose's fairy tales to the frightening battle that Tippi Hedren experienced on screen in "The Birds," everyone can list many examples of birds that have impacted them on the page and on the screen. And lest we forget their prominence on the small screen...commonly pitching products for us to enjoy. These days, ever more regularly, we spend hours on our devices, where we can propel grumpy feathered caricatures from slings, intended to destroy any number of fragile architectural structures. And who can deny the fierce passion that our avian mascots evoke, as they lead our athletic teams to victory? (The National Football League alone has five "ferocious" avian talismans. Can you name them all?)

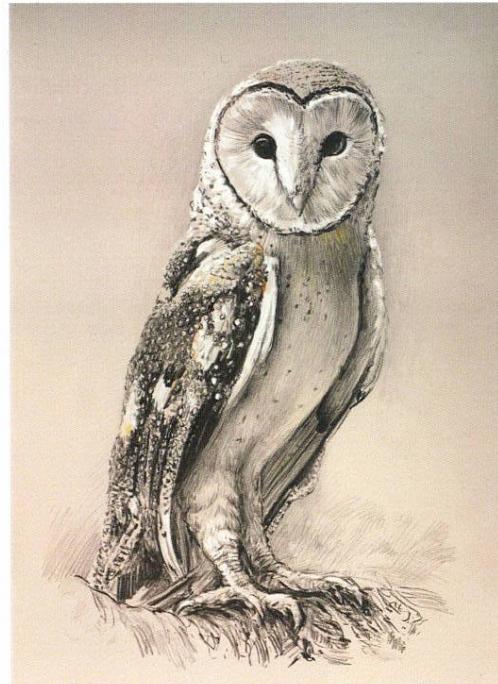
Yes, especially for the football fans in Arizona, it safe to say that birds are a major part of our lives.

It is therefore not remotely surprising to find depictions of birds in all forms of art through the ages. From the earliest cave wall paintings, we have captured these creatures in visual cages made of paper, paint and stone, with the vibrant colors for which they are notoriously famous, brilliantly reproduced. These frozen images give us the ability to examine in detail the colors, patterns and captured behaviors that are usually but a glimpse caught before they fly quickly away.

So, when I was approached by the Fairfield University Art Museum to assist in curating an exhibit on birds, my mind reeled as I thought about how to choose from the huge range of bird-related speakers and programs that I thought would be great to bring to our campus. I am excited to be a small part of what you see today - *Birds of the Northeast: Gulls to Great Auks* accompanied by *The Lost Bird Project*.

In the Bellarmine Hall Galleries, the museum has brought together a collection of artworks depicting birds with whom we share, or have shared, our local habitat here in the northeastern portion of North America. These works are presented in a range of media, from paintings, prints, sculpture and photography, to the inclusion of actual specimens - the latter perhaps more the norm for a natural history museum. But here, all are brought together to capture these elusive creatures for us to examine more closely.

The works in the exhibition show us birds in classic portraits and natural settings, from Alexander Wilson's depiction of the wild turkey (cat. 1) to Carolyn Marks Blackwood's photographic image of a flock of Red-winged Blackbirds (cat. 25). Rick Shaefer captures the detail of nocturnal owls (cat. 36-37), and James Prosek returns to the Fairfield University Art Museum with a Great Blue Heron (cat. 20) and a volant Wood Duck (cat. 21)... the latter this time *without* a drill bit for a beak.

Cat. 36

Cat. 39

We also see birds in less classic poses: Emily Eveleth's brilliant cardinals (cat. 38), intently red, are captured in death, obviously meant to provoke. And, perhaps quite prophetically ironic in our current face-covered Covid existence, Morgan Bulkeley juxtaposes birds and masks (cat. 23, 24, 26). Bulkeley's "mourning masks" are probably a reference to tribal masks worn in the South Pacific islands by indigenous people in ritual ceremonies mourning the death of tribal chiefs.

The skeleton of the Great Auk (cat. 4) and museum specimens of preserved skins (cat. 19), which are included in the exhibition thanks to the generosity of the Peabody Museum of Natural History at Yale, give dimension to the artwork that surrounds them on the wall. Oh, how tempting it is to reach out and touch what once was flying or, in the case of the Great Auk, only walking.

Today we have the ability to leave the galleries and seek out the majority of the birds we have just seen. What we must realize, as so clearly demonstrated by *The Lost Bird Project* composed of the amazing larger-than-life bronze statues in front of the DiMenna-Nyselius library, and the numerous pieces in the exhibit by Todd McGrain (cat. 10-18), is that artworks like these are our only opportunity to see the extinct creatures who have been erased from this earth.

And I wonder, 30 years from now, when we again focus on birds in an exhibition in this gallery or another, how many of the artistic renditions hanging on the walls will be all that is left of them. With estimates of more than 1,200 additional bird species going extinct in the next century, will we be able to leave that future gallery and see or hear the living representatives of the artist's creative talent?

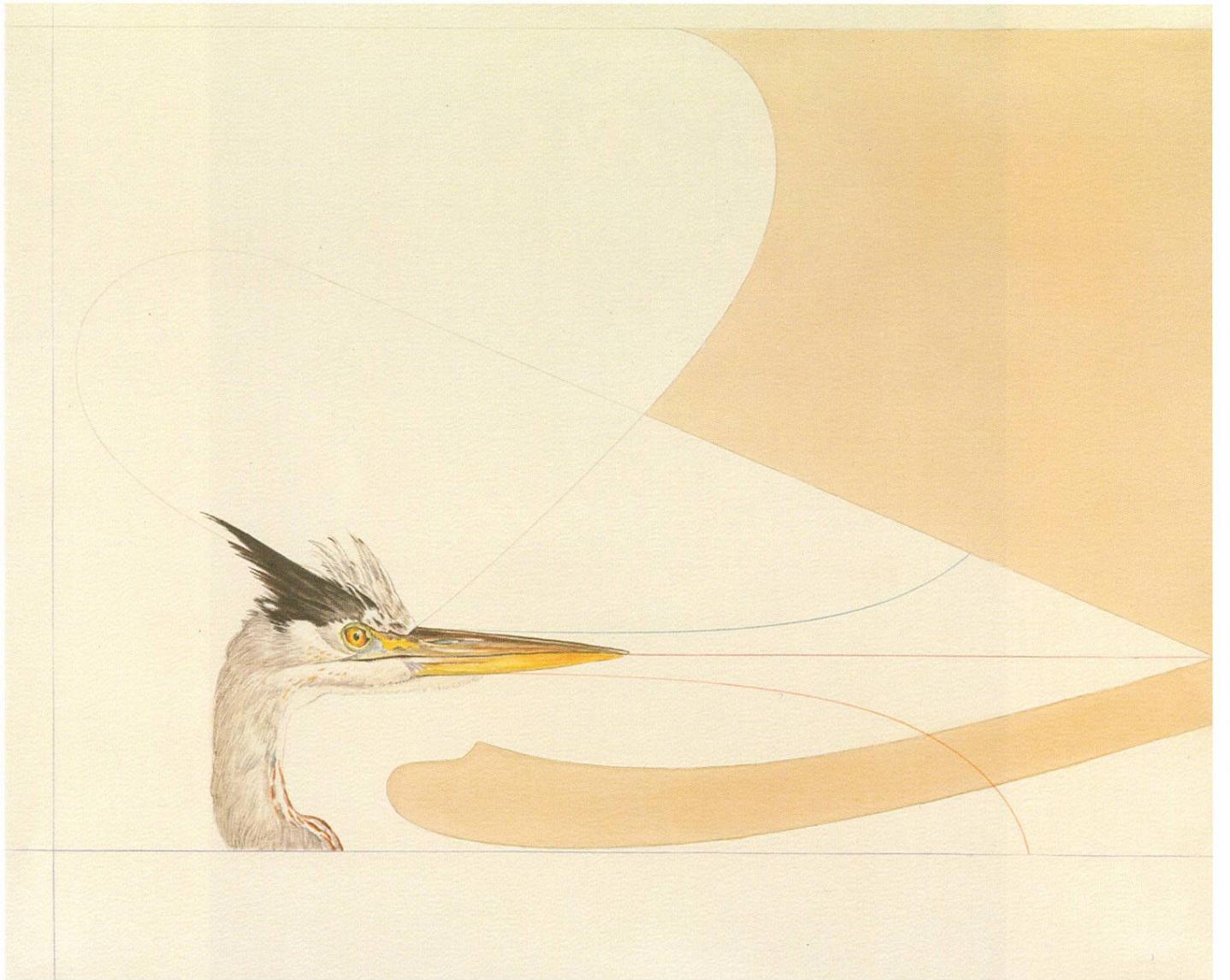
These are questions are raised by the exhibition. And how fortunate am I to work at an institution where the merging of art, nature and science is the norm, rather than the exception. *Birds of the Northeast: Gulls to Great Auks* and *The Lost Bird Project* add to the list of interdisciplinary endeavors that our students can experience regularly on this campus. As I have been working with the museum on the plans for these amazing projects, I have regularly shared the upcoming events with my students and talked about the ongoing projects, pointing out with excitement the arrival of the five beautiful *The Lost Bird Project* pieces. In casual conversation after one class this semester, one of my budding young biology majors told me he had looked more closely at the information for the upcoming programs, and peppered me with more questions about lectures and programs associated with the installations. I was somewhat surprised at his intense interest, as he didn't seem the more artistic type. After some time, as we were finishing our chat, he looked at me and said: "Wow! Who knew a biologist could help curate a museum exhibition?" I smiled and nodded in agreement! Who knew?

A week later this young gentleman again pulled me aside, and this time informed me he had recently registered for the Spring 2021 Museum Exhibition Seminar instructed by the Museum's Curator of Education and Academic Engagement, Michelle DiMarzo.

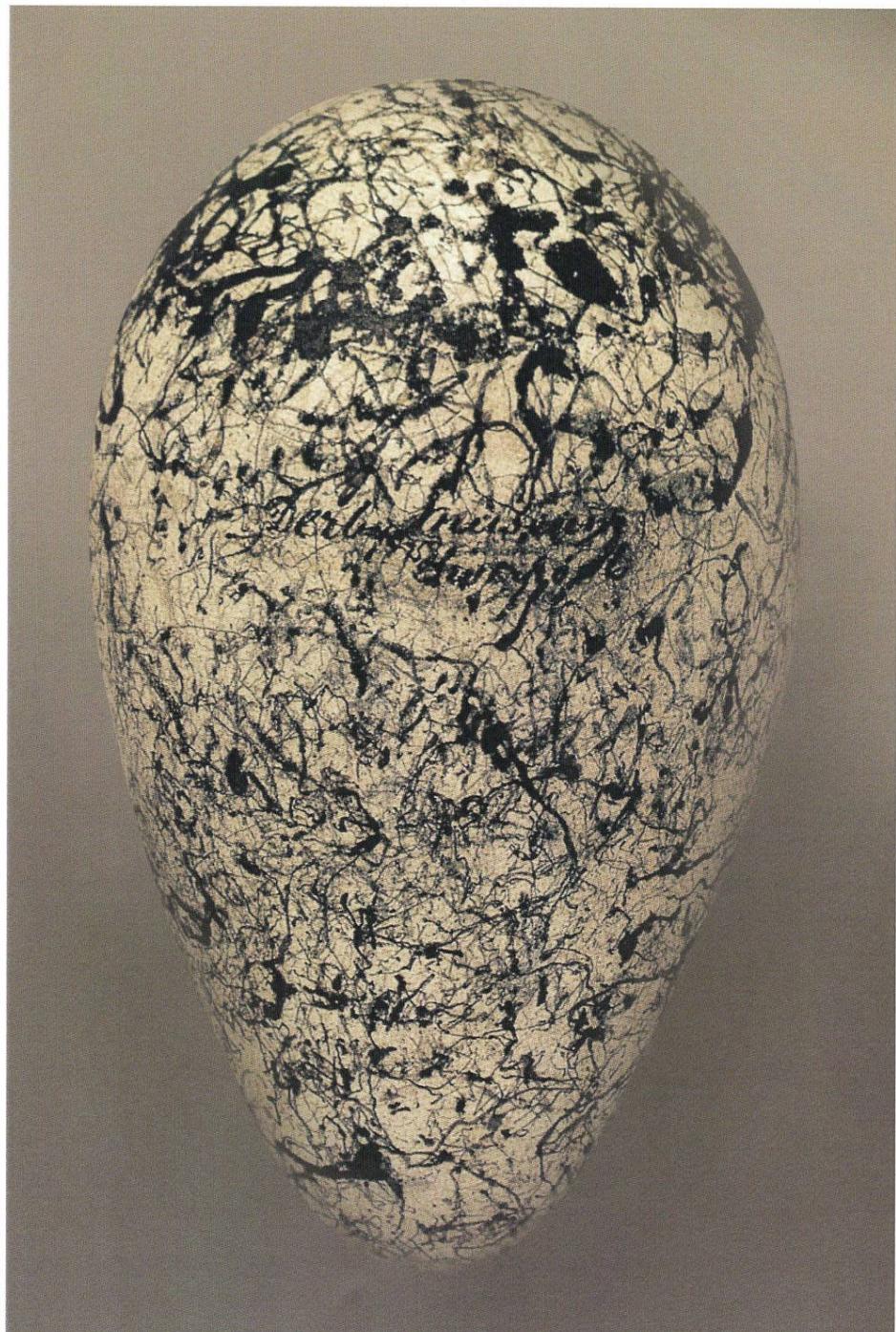
I smiled at him and thought to myself.....

"Wow, indeed!!!!"

~ Brian Walker, PhD
Professor of Biology

Cat. 20

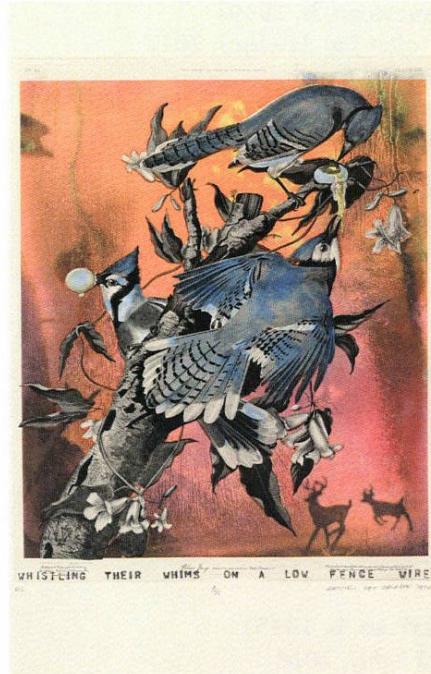
Cat. 10

BIRDS OF THE NORTHEAST: GULLS TO GREAT AUKS

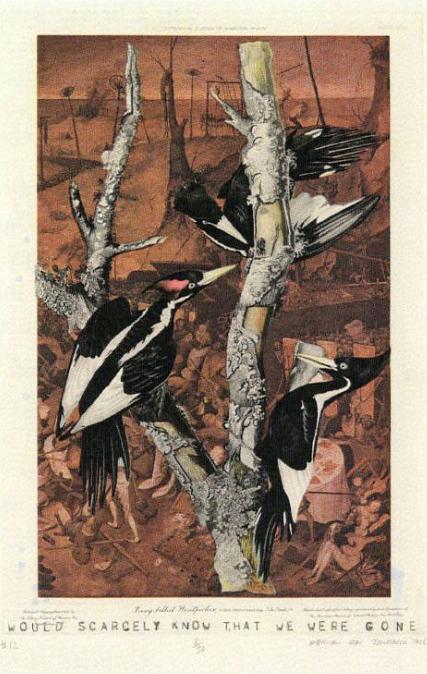
Exhibition Checklist

1. Alexander Wilson (Scottish-American, 1766-1813),
W.H. Lizars (Scottish, 1788-1859), engraver,
Whittaker, Treacher & Arnot, publisher
*American Ornithology; or The Natural History
of the Birds of the United States*, published 1832
London Wild Turkey, Male and Female
(*Meleagris gallopavo*)
Engraving with original hand coloring
8 ¾ x 5 ½ inches (sheet)
Lent by the Pequot Library, Southport,
accession no. 2054, Gift of Mrs. Elbert B. Monroe
Image Courtesy of Special Collections, Pequot Library
30 x 40 inches
Lent by Art Bridges
2. John Gould (English, 1804-1881)
H. C. Richter (English, 1821-1902), lithographer
*Monograph of the Trochilidae, or Family of
Humming-Birds*, 1849-1861
Ruby-Throated Hummingbird (Trochilus columbris),
Vol. III; Plate CXXXI
Hand-colored engraving
21 ¾ x 14 ½ inches (sheet)
Lent by the Pequot Library, Southport
Image Courtesy of Special Collections, Pequot Library
20 ¼ x 26 ¾ inches
Fairfield University Art Museum,
Gift of the Stephen and Palmina Pace Foundation
(2020.06.107)
3. Karl Bodmer (Swiss-French, 1809-1893)
Bertauts, printer, Goupil et Cie, Paris, publisher
Faisans (Pheasants), 1858
From *Animaux et Paysages d'apres Nature*
Two color lithograph (black and tan tint stone)
17 ½ x 23 ¾ inches (sheet)
Fairfield University Art Museum, Gift of James Reed
(2017.35.174)
4. Great Auk Skeleton
various dimensions
Lent by Peabody Museum of Natural History,
Yale University, (YPM ORN 84888)
5. Marsden Hartley (American, 1877-1943)
Give Us This Day, 1938
Oil on canvas
6. Stephen Pace (American, 1918-2010)
Three Gulls Alighting, 1981
Watercolor on paper
20 ¼ x 26 ¾ inches
Fairfield University Art Museum,
Gift of the Stephen and Palmina Pace Foundation
(2020.06.107)
7. Stephen Pace (American, 1918-2010)
Maine Gulls, 1981
Lithograph on paper
Edition: 35 (19/35)
12 ½ x 16 ½ inches
Fairfield University Art Museum,
Gift of the Stephen and Palmina Pace Foundation
(2020.06.43)
8. Stephen Pace (American, 1918-2010)
Untitled [Heron in Flight], 1991
Ink on paper
11 ¼ x 14 ¼ inches
Fairfield University Art Museum,
Gift of the Stephen and Palmina Pace Foundation
(2020.06.06)
9. Walton Ford (American, b. 1960)
Dying Words, 2005
6 copper plates, hardground etching, aquatint, spit bite
aquatint, drypoint, scraping and burnishing on white
BFK Rives paper
Published by Blue Heron Press, New York
13 ¾ x 17 ¾ inches (image)
Lent by Joshua Rechnitz, ©Walton Ford

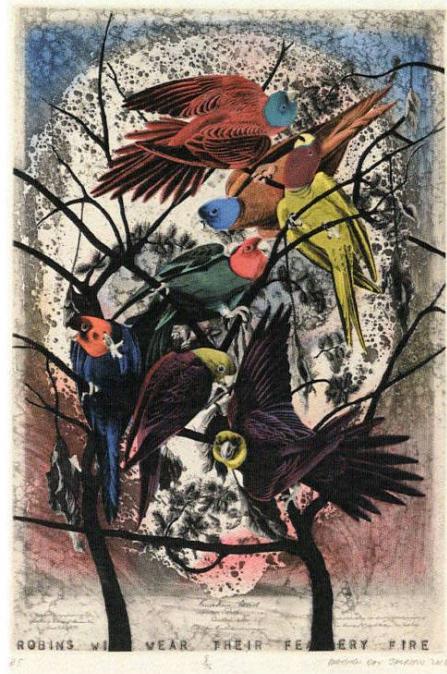
10. Todd McGrain (American, b. 1961)
Auk Egg, n.d.
Photograph
24 x 20 inches
Lent by the artist
11. Todd McGrain (American, b. 1961)
Beak, n.d.
Photograph
20 x 24 inches
Lent by the artist
12. Todd McGrain (American, b. 1961)
Labrador Duck, n.d.
Bronze
21 x 10 x 14 inches
Lent by the artist
13. Todd McGrain (American, b. 1961)
Feather, n.d.
Photograph
20 x 24 inches
Lent by the artist
14. Todd McGrain (American, b. 1961)
Carolina Parakeets, n.d.
Photograph
24 x 20 inches
Lent by the artist
15. Todd McGrain (American, b. 1961)
Carolina Parakeet, n.d.
Bronze
15 x 22 x 9 inches
Lent by the artist
16. Todd McGrain (American, b. 1961)
Heath Hen, n.d.
Ink and pencil on paper
53 x 56 inches
Lent by the artist
17. Todd McGrain (American, b. 1961)
Heath Hen, n.d.
Bronze
19 x 13 x 9 inches
Lent by the artist
18. Todd McGrain (American, b. 1961)
Two Heath Hens, n.d.
Photograph
24 x 20 inches
Lent by the artist
19. Drawers of Skins (Specimens)
Northern Cardinals, House Finches, Gold Finches,
various dimensions
Lent by Peabody Museum of Natural History,
Yale University
(YPM ORN 6196, 6435, 78298, 79046, 91115, 91118,
141642, 141765, 148905, 91133, 91136, 91143,
91145, 94485, 97929, 143650, 147157, 152419,
3967, 3970, 78426, 91096, 91099, 91100, 97173,
99156, 99785)
20. James Prosek (American, b. 1975)
Great Blue Heron, 2006
Watercolor and colored pencil on white and
tea-stained paper
19 x 24 inches
Lent by the artist, courtesy of Waqas Wajahat
21. James Prosek (American, b. 1975)
Wood Duck, 2014
Oil on canvas
28 inches (diameter)
Lent by the artist, courtesy of Waqas Wajahat
22. Christina Empedocles (American, b. 1973)
They Fell from the Sky in Great Numbers, 2011
Wax pencil on cut paper
28 ½ x 20 ¼ x 7 ¾ inches
Lent by Joshua Rechnitz

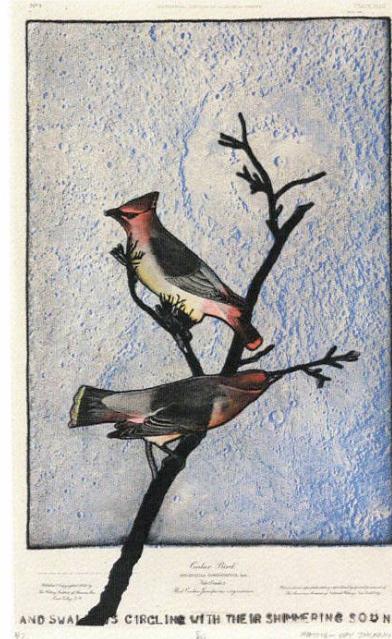
Cat. 27f

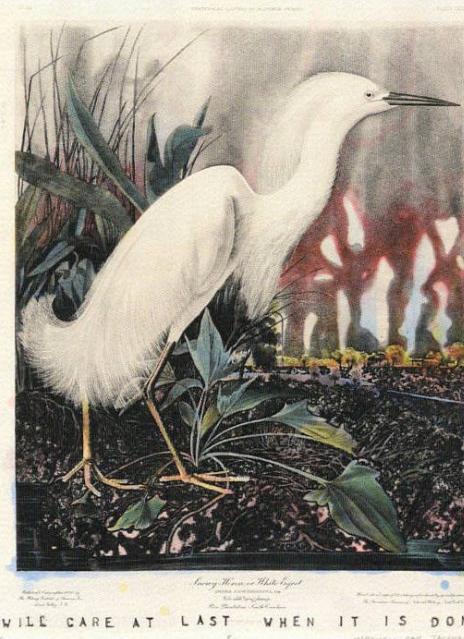
Cat. 27i

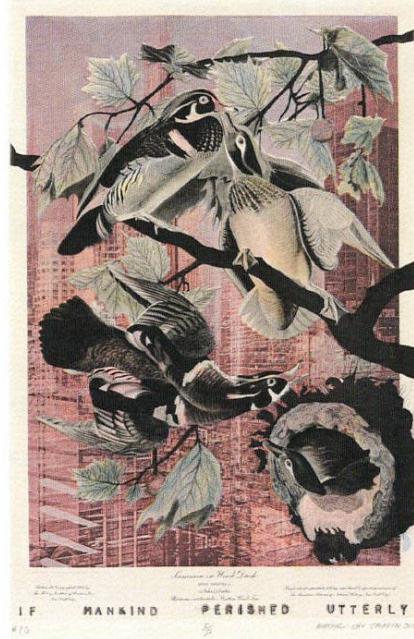
Cat. 27e

Cat. 27b

Cat. 27h

Cat. 27j

23. **Morgan Bulkeley** (American, b. 1944)
Rose-breasted Grosbeak Mask, 2012
Gouache on paper
12 x 9 inches
Lent by the artist
24. **Morgan Bulkeley** (American, b. 1944)
Willet Mask, 2013
Gouache on paper
12 x 9 inches
Lent by the artist
25. **Carolyn Marks Blackwood** (American, b. 1951)
Red-winged Blackbirds #20
Negative date 2009, printed 2013
Color photograph
19 ¾ x 29 ¾ inches
Lent by Mattatuck Museum, Gift of the artist (2013.6)
26. **Morgan Bulkeley** (American, b. 1944)
Passenger Pigeon, Mourning Dove Mask, 2014
Gouache on paper
12 x 9 inches
Lent by the artist
27. **Matthew Day Jackson** (American, b. 1974)
There Will Come Soft Rains, 2015-16
Portfolio of 12 four-color, four-plate etchings
with colophon
Edition: 36 (8/36)
Paper Size 27 x 20 ½ inches; Plate size varies
Printed by Christopher Creyts
Published by Collaborative Art Editions,
St. Petersburg, FL
Lent by Jordan D. Schnitzer, ©Matthew Day Jackson
Courtesy of the artist and Hauser & Wirth
28. **Francesca Anderson** (American, b. 1944)
Red-breasted Merganser, 2016
Ink on gesso board
26 x 36 inches
Lent by the Bruce Museum (2016.11.02)
29. **Christy Rupp** (American, b. 1949)
Threatened Swan (after Jan Asselijn), 2017
Plastic filament, welded metal
21 x 41 x 15 inches
Lent by Joshua Rechnitz, ©Christy Rupp
30. **Alberto Rey** (Cuban, b. 1960)
Labrador Duck, 2017
Oil on panel
52 ¼ x 20 inches
Lent by the artist
31. **James Reed** (American, b. 1945)
Untitled [Crow on Branch], 2018
Lithograph on paper
Edition: 10
12 x 11 ¼ inches (sheet), 7 ¾ x 8 ½ inches (image)
Fairfield University Art Museum,
Gift of James Reed (2020.03.46)
32. **James Reed** (American, b. 1945)
Untitled [Crow in Flight], 2018
Lithograph on paper
Edition: 10
9 x 9 inches (sheet)
Fairfield University Art Museum,
Gift of James Reed (2020.03.15)
33. **James Reed** (American, b. 1945)
Untitled [Crow Face], 2018
Lithograph on paper
Edition: 20
19 ½ x 23 ¼ inches (sheet), 14 x 17 ½ inches (image)
Fairfield University Art Museum,
Gift of James Reed, (2020.03.47)
34. **Ann Craven** (American, b. 1972)
Passenger Pigeons, Again (Extinct, after Audubon), 2019,
2019
Oil on canvas
24 x18 inches
Lent by the artist, courtesy of Southard Reid, London,
©Ann Craven

35. **Ann Craven (American, b. 1972)**
Carolina Parakeets, on Blue (Extinct, after Audubon),
2019, 2019
Oil on canvas
24 x 18 inches
Lent by the artist, courtesy of Southard Reid, London,
©Ann Craven
36. **Rick Shaefer (American, b. 1948)**
Barn Owl, 2019
Charcoal, colored pencil and highlight on toned
Canson paper
30 x 24 inches
Lent by the artist, courtesy of Sears Peyton Gallery,
©Rick Shaefer
37. **Rick Shaefer (American, b. 1948)**
Great Horned Owl (Study), 2019
Colored pencil and highlight on toned Canson paper
36 x 28 inches
Lent by the artist, courtesy of Sears Peyton Gallery
38. **Emily Eveleth (American, b. 1960)**
Cardinal, After Cattelan, 2020
Oil on mylar
14 x 17 inches
Lent by the artist, courtesy of
Miles McEnery Gallery, NY
39. **Emily Eveleth (American, b. 1960)**
*Embracing the Paradox of the Infinite, after Nicholas
Cusa*, 2020
Oil on mylar
19 x 15 inches
Lent by the artist, courtesy of Miles McEnery Gallery,
NY. ©Emily Eveleth
40. **Elizabeth Turk (American, b. 1961)**
Bald Eagle (Model), 2020
3D FDM print, ABS filament, with
graphene-based white paint
43 inches (height)
Lent by the artist, courtesy of Hirsch & Adler
Modern, New York. Photograph courtesy Eric Stoner,
©Elizabeth Turk 2019
Point your camera at the QR code to access the sound file
for this piece
41. **Elizabeth Turk (American, b. 1961)**
Carolina Parakeet, 2020
3D FDM print, ABS filament, with
graphene-based white paint
37 inches (height)
Lent by the artist, courtesy of Hirsch & Adler Modern,
New York.
Photograph courtesy Eric Stoner, ©Elizabeth Turk
2019
Point your camera at the QR code to access the sound file
for this piece
42. **Paul Villinski (American, b. 1960)**
Long Playing Birds, 2020
Vinyl LP records, stainless steel wire
Installation and dimensions variable
Lent by the artist, courtesy of Jonathan Ferrara Gallery

Cat. 40

Cat. 41

BIRDS OF THE NORTHEAST: GULLS TO GREAT AUKS

January 22 - May 14, 2021

Programs

Thursday, January 21, 6 p.m.

**Opening Night Virtual Lecture: Birds of the Northeast:
Gulls to Great Auks**

Brian Walker, Professor of Biology

www.thequicklive.com

Presented in partnership with the Department of Biology

Wednesday, February 10, 6 p.m.

Virtual Lecture: Marsden Hartley, Painter of Birds

Jonathan Weinberg, Artist and Professor, Yale University

School of Art and Rhode Island School of Design

www.thequicklive.com

*Part of the Edwin L. Weisl, Jr. Lectureships in Art History,
funded by the Robert Lehman Foundation*

Thursday, February 18, 11 a.m.

Art in Focus: Walton Ford, Dying Words,
2005, etching

Michelle DiMarzo, Curator of Education and
Academic Engagement

www.thequicklive.com

Tuesday, March 2, 5 p.m.

Virtual Lecture: Birding While Black

J. Drew Lanham, Alumni Distinguished Professor of
Wildlife Ecology, Master Teacher and Certified Wildlife
Biologist, Clemson University

Presented in partnership with the Department of Biology
www.thequicklive.com

Tuesday, March 9, 5 p.m.

Virtual Workshop: Learn How to Draw a Bird

Suzanne Chamlin, Associate Professor of Studio Art,
Department of Visual & Performing Arts

www.thequicklive.com

Saturday, March 13

Virtual Family Day: All About Birds!

fuan.eventbrite.com

Tuesday, March 23, 4 p.m.

Virtual Lecture: Nature's Best Hope

Douglas Tallamy, Professor of Entomology,
University of Delaware

Presented in partnership with the Department of Biology
www.thequicklive.com

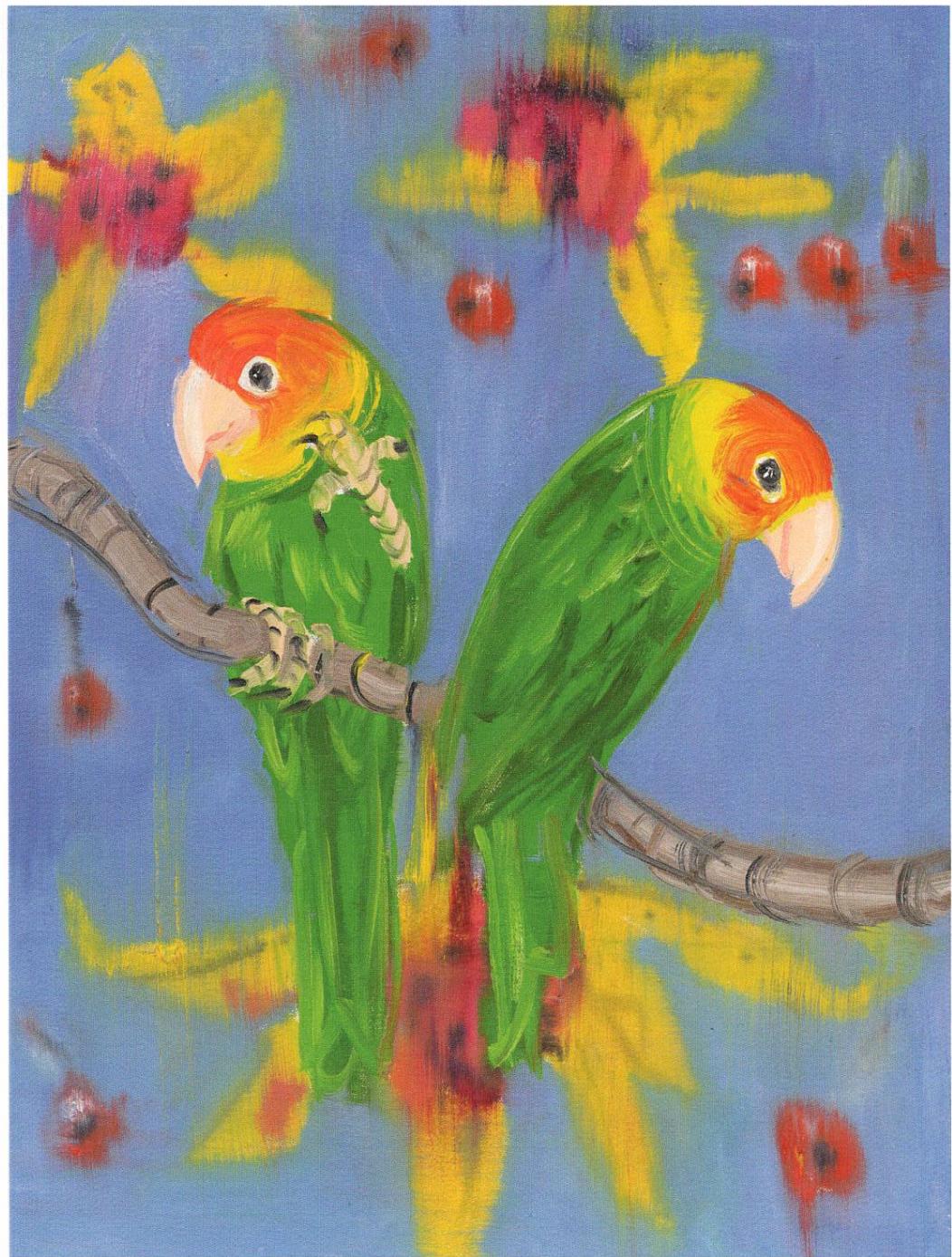
Wednesday, April 14, 5 p.m.

**Virtual Lecture: Rara avis: John James Audubon:
Artist, Naturalist, and Early Conservationist**

Roberta Olson, Curator, New-York Historical Society,
Professor of Art History Emerita, Wheaton College

*Part of the Edwin L. Weisl, Jr. Lectureships in Art History,
funded by the Robert Lehman Foundation*

www.thequicklive.com

Cat. 35

PREFACIO DE LA DIRECTORA

La celebración del décimo aniversario del museo continúa con esta exposición interdisciplinaria que examina las muchas maneras en las que los artistas han utilizado la iconografía aviar desde principios del siglo XIX hasta el presente.

Además de conectarnos con el mundo natural, las obras de esta exposición nos recuerdan el daño que han sufrido los hábitats de las aves desde los inicios del colonialismo europeo en América del Norte. Los delicados ecosistemas que permiten que las aves de todas las especies prosperen se vieron amenazados, y finalmente destruidos, cuando los colonos empezaron a cazarlas para alimentarse y vestirse. *El proyecto de las aves perdidas*, que sirvió de inspiración para esta exposición, fue llevado a cabo por el artista Todd McGrain a modo de conmemoración pública de las aves norteamericanas llevadas a la extinción en la era moderna. El proyecto es una crónica del impacto humano en nuestro cambiante mundo y un registro conmovedor de la pérdida de biodiversidad. El museo ha colocado estos impresionantes monumentos de bronce en memoria de cinco “aves perdidas” (la cotorra de Carolina, el alca gigante, el pato del Labrador, la paloma migratoria y el urogallo grande) en la campa frente a la biblioteca DiMenna-Nyselius de la universidad. En la galería trasera encontramos trabajos sobre estas esculturas y obras de otros artistas que retratan las cinco “aves perdidas”. En la galería principal, celebramos aves locales que conocemos bien y de las que seguimos disfrutando, sin olvidar que más de 150 especies de aves ya han sido llevadas a la extinción en todo el mundo y que, si no se toman medidas, otras 1.200 más lo harán en el próximo siglo.

Los préstamos de numerosas instituciones, coleccionistas privados y artistas contemporáneos, algunos de los cuales crearon obras expresamente para esta muestra, han hecho posible esta exposición, por lo que nos gustaría darles las gracias. Estamos especialmente agradecidos a la Art Bridges Foundation por su préstamo de *Give Us This Day* (cat. 5) de Marsden Hartley y por su compromiso con esta exposición y su respectiva agenda de eventos. Asimismo, nos gustaría reconocer a la Jordan Schnitzer Foundation por su generoso préstamo del portafolio de Andrew Day Jackson *There Will Come Soft Rains* (cat. 27), otro atractivo de la exposición.

Me gustaría también dar las gracias a mis co-comisarios del Departamento de Biología de la Universidad de Fairfield, los Dres. Brian Walker, Jim Biardi y Tod Osier, por su participación en este proyecto. Estoy especialmente agradecida al Dr. Walker por su entusiasmo hacia esta exposición desde sus inicios, su rol de intermediario entre el profesorado y el museo, su ponencia para la noche de apertura y su ensayo para el catálogo de la exposición. Además, estamos muy agradecidos por el trabajo de Anne Panos (2022), quien recopiló la información científica para las etiquetas en la galería y creó la lista de reproducción de los reclamos de las aves en YouTube.

Gracias, como siempre, al excepcional equipo del museo por su arduo trabajo para hacer posible esta exposición y su respectiva agenda de eventos mientras siguen enfrentándose a los desafíos impuestos por la pandemia del coronavirus: Michelle DiMarzo, comisaria de Educación y Compromiso Académico, Emily McKeon, asistente del museo y Megan Paqua, registradora del museo. También queremos agradecer el apoyo adicional de Edmund Ross, Susan Cipollaro y Tess Brown Long. Finalmente, un enorme agradecimiento a la Dra. Laura Gasca Jiménez por su traducción al español de los materiales de la exposición.

~ Carey Mack Weber
Directora ejecutiva Frank and Clara Meditz

Cat. 23

Cat. 26

AVES DEL NOROESTE: DE LA GAVIOTA AL ALCA GIGANTE

Los humanos sentimos fascinación por las aves.

Se estima que en los Estados Unidos 5,7 millones de hogares tienen un pájaro como animal de compañía. En cuanto a las aproximadamente 45 millones de personas que prefieren disfrutarlos en su hábitat natural—los “observadores de aves” nos llaman—, provistos con prismáticos, trípodes y cámaras de largo alcance, y con una propensión a conducir erráticamente mientras rastrean los cielos en busca de su presa, se estima que invierten más de 41 mil millones de dólares al año y que mantienen más de 660.000 puestos de trabajo en los EE. UU.

Las aves también desempeñan papeles destacados en la literatura y los medios de comunicación.

Desde las ilustraciones de los cuentos de hadas de Mother Goose hasta la espantosa batalla que Tippi Hedren protagonizó en la gran pantalla en “Los

pájaros”, todos podemos dar ejemplos de aves que nos han impactado en la literatura y el cine; y no nos olvidemos de su protagonismo en la pequeña pantalla..., donde promocionan a menudo productos para nuestro disfrute. Hoy en día, y cada vez con más regularidad, pasamos horas en nuestros dispositivos, en los que, armados con tirachinas, lanzamos caricaturas de aves gruñonas con el objetivo de destruir estructuras arquitectónicas de dudosa estabilidad. ¿Y cómo negar la pasión feroz que evocan nuestras mascotas aviares al llevar a nuestros equipos atléticos a la victoria? (Sólo la Liga Nacional de Fútbol tiene cinco “feroces” talismanes aviares. ¿Puedes nombrarlos a todos?)

Sí, y teniendo particularmente en cuenta a los aficionados al fútbol en Arizona, podemos afirmar que las aves forman una parte importante de nuestras vidas.

Por lo tanto, no es ni remotamente sorprendente encontrar representaciones de aves en todas las formas de arte a través de los tiempos. Desde las primeras pinturas murales de las cuevas, hemos capturado a estas criaturas en jaulas visuales hechas de papel, pintura y piedra, con vibrantes colores por los que son notoriamente reconocidas, brillantemente reproducidas. Estas imágenes congeladas nos ofrecen la oportunidad de examinar en detalle colores, patrones y comportamientos que no suelen ser más que un destello antes de que las aves retomen su vuelo.

Cuando el Museo de Arte de la Universidad de Fairfield me ofreció la oportunidad de comisariar una exposición sobre aves, mi imaginación se disparó al pensar en la gran selección de charlas y eventos que podríamos organizar en nuestro campus. Estoy entusiasmado de ser una pequeña parte de lo que hoy pueden ver: *Aves del noroeste: de la gaviota al alca gigante* junto con *El proyecto de las aves perdidas*.

En las galerías Bellarmine Hall, el museo ha reunido una colección de obras que ilustran las aves con las que compartimos, o hemos compartido, nuestro hábitat local en la parte noreste de América del Norte. Estas obras se presentan en diferentes medios, desde pinturas, grabados, esculturas y fotografías, hasta especímenes reales—esto último quizás más propio de los museos de historia natural; sin embargo, aquí todos se reúnen para capturar a estas escurridizas criaturas para que las examinemos más de cerca.

Cat. 13

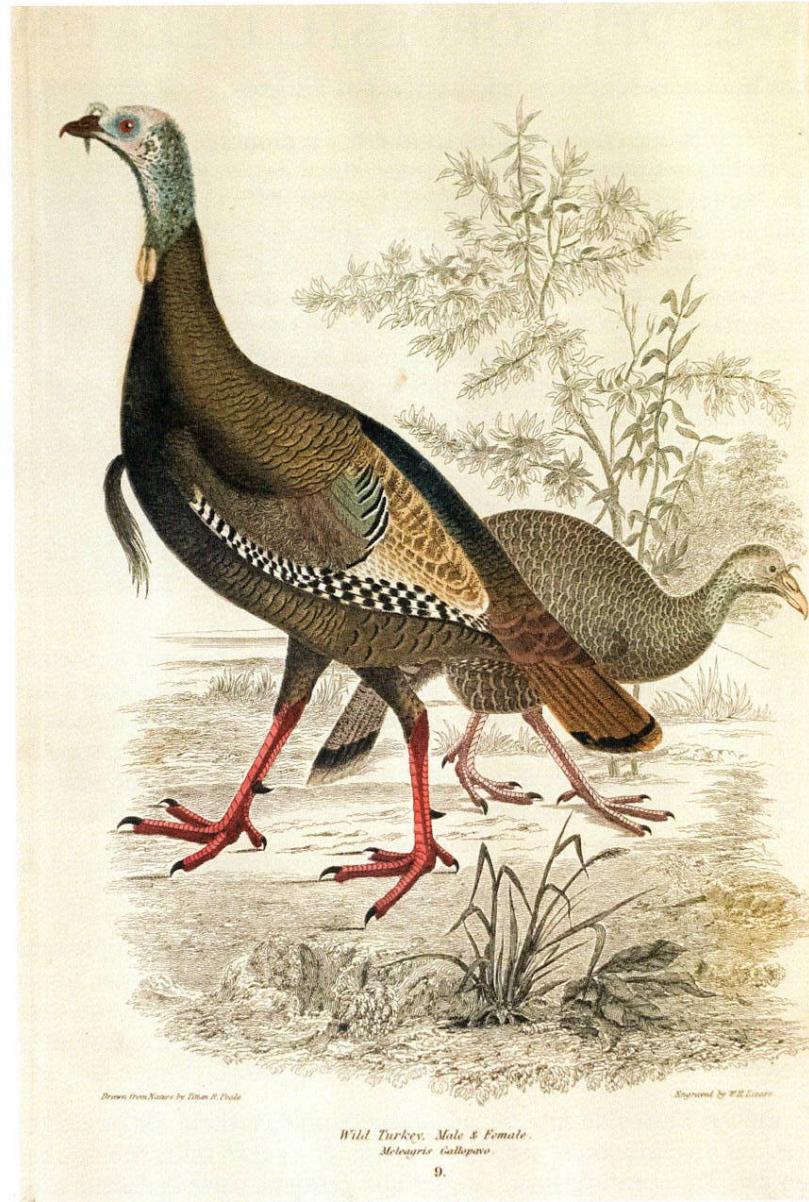
Las obras de la exposición nos muestran aves en retratos clásicos y escenarios naturales, desde la representación del pavo salvaje de Alexander Wilson (cat. 1) hasta la imagen fotográfica de Carolyn Marks Blackwood de una bandada de tordos alirrojos (cat. 25). Rick Shaefer captura los detalles que caracterizan a los búhos nocturnos (cat. 36-37), mientras que James Prosek vuelve al Museo de Arte de la Universidad de Fairfield con una gran garza azul (cat. 20) y un pato de Carolina al vuelo (cat. 21)... este último esta vez sin una broca por pico.

También encontramos aves en poses menos clásicas: los brillantes cardenales de Emily Eveleth, intencionadamente rojos y plasmados al morir, con la intención clara de provocar. Y, tal vez, de una forma irónicamente profética dada nuestra actual existencia con la COVID-19, Morgan Bulkeley yuxtapone pájaros y máscaras (cat. 23, 24, 26). Las “máscaras de luto” de Bulkeley son probablemente una referencia a las máscaras tribales usadas en las islas del Pacífico Sur por los indígenas en las ceremonias rituales de luto por la muerte de los jefes tribales.

El esqueleto del alca gigante (cat. 4) y los especímenes de pieles conservadas (cat. 19), incluidas en la exposición gracias a la generosidad del Museo Peabody de Historia Natural de la Universidad de Yale, otorgan una mayor dimensión a la obra de arte que los rodea en la pared. ¡Qué tentador es acercarse y tocar lo que antes volaba o, en el caso del alca gigante, caminaba!

Hoy en día tenemos la posibilidad de abandonar las galerías y localizar la mayoría de las aves que acabamos de contemplar. Lo que debemos tener presente, como lo hacen claramente *El proyecto de las aves perdidas*, compuesto por las sorprendentes estatuas de bronce frente a la biblioteca DiMenna-Nyselius, y las numerosas piezas de la exposición de Todd McGrain (cat. 10-18), es que obras de arte como estas son nuestra única oportunidad de ver a las criaturas perdidas que hemos extinguido de esta tierra.

Me pregunto, dentro de 30 años, cuando volvamos a interesarnos por las aves en una exposición de esta galería u otra, cuántas de las representaciones artísticas colgadas en las paredes serán todo lo que quede de ellas. Con estimaciones de

Cat.

más de 1.200 especies de aves adicionales que se extinguirán en el próximo siglo, ¿podremos salir de esa futura galería y ver o escuchar a las representantes vivas del talento creativo de los artistas?

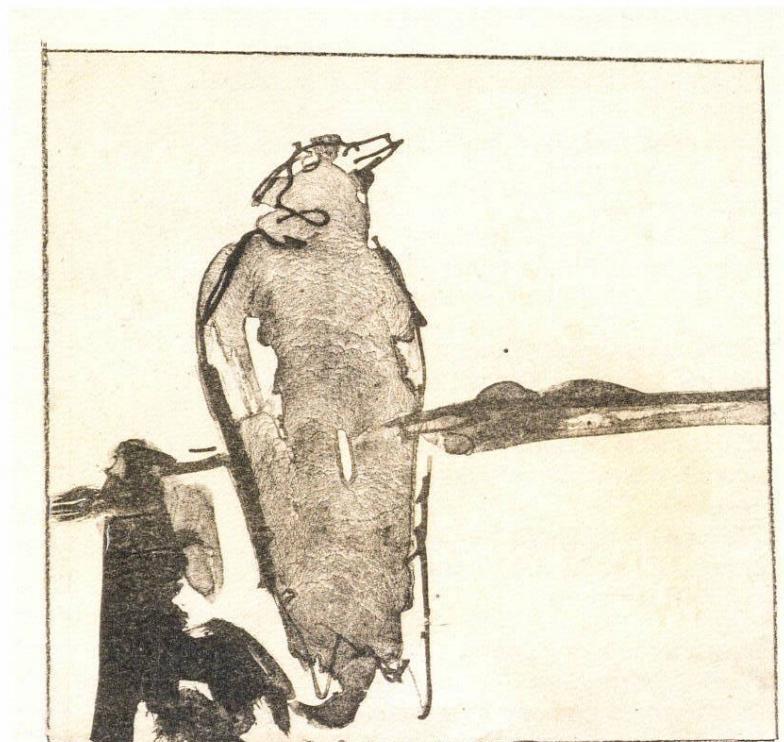
Estas son las preguntas que plantea la exposición. Me siento extremadamente afortunado de trabajar en una institución donde la fusión del arte, la naturaleza y la ciencia es la norma, más que la excepción. *Aves del noroeste: de la gaviota al alca gigante* y el *El proyecto de las aves perdidas* se suman a la lista de esfuerzos interdisciplinarios que nuestros estudiantes pueden experimentar regularmente en este campus. Durante mi colaboración con el museo en la planificación de estos increíbles proyectos, he compartido regularmente los próximos eventos con mis estudiantes y les he hablado de los proyectos en curso, señalando con emoción la llegada de las cinco hermosas piezas de *El proyecto de las aves perdidas*. En una conversación casual después de una clase este semestre, uno de mis jóvenes estudiantes de biología me dijo que había estudiado en detalle la información para los próximos programas y me planteó más preguntas sobre las charlas y eventos relacionados. Me sorprendió un poco su profundo interés, ya que no parecía interesarle el arte. Al rato, mientras terminábamos nuestra conversación, me miró y dijo: “¡Vaya! ¿Quién iba a pensar que un biólogo podría ayudar a comisariar una exposición de arte?” Yo sonréí y asentí con la cabeza: ¿quién lo iba a pensar?

Una semana más tarde este joven estudiante vino a contarme que se acababa de inscribir en el seminario sobre exposiciones artísticas el semestre próximo impartido por Michelle DiMarzo, comisaria de Educación y Compromiso Académico.

Le sonréí y pensé:

“¡¡¡Vaya!!!”

~ Dr. Brian Walker
Profesor de Biología

Ed 10

Jim Reed

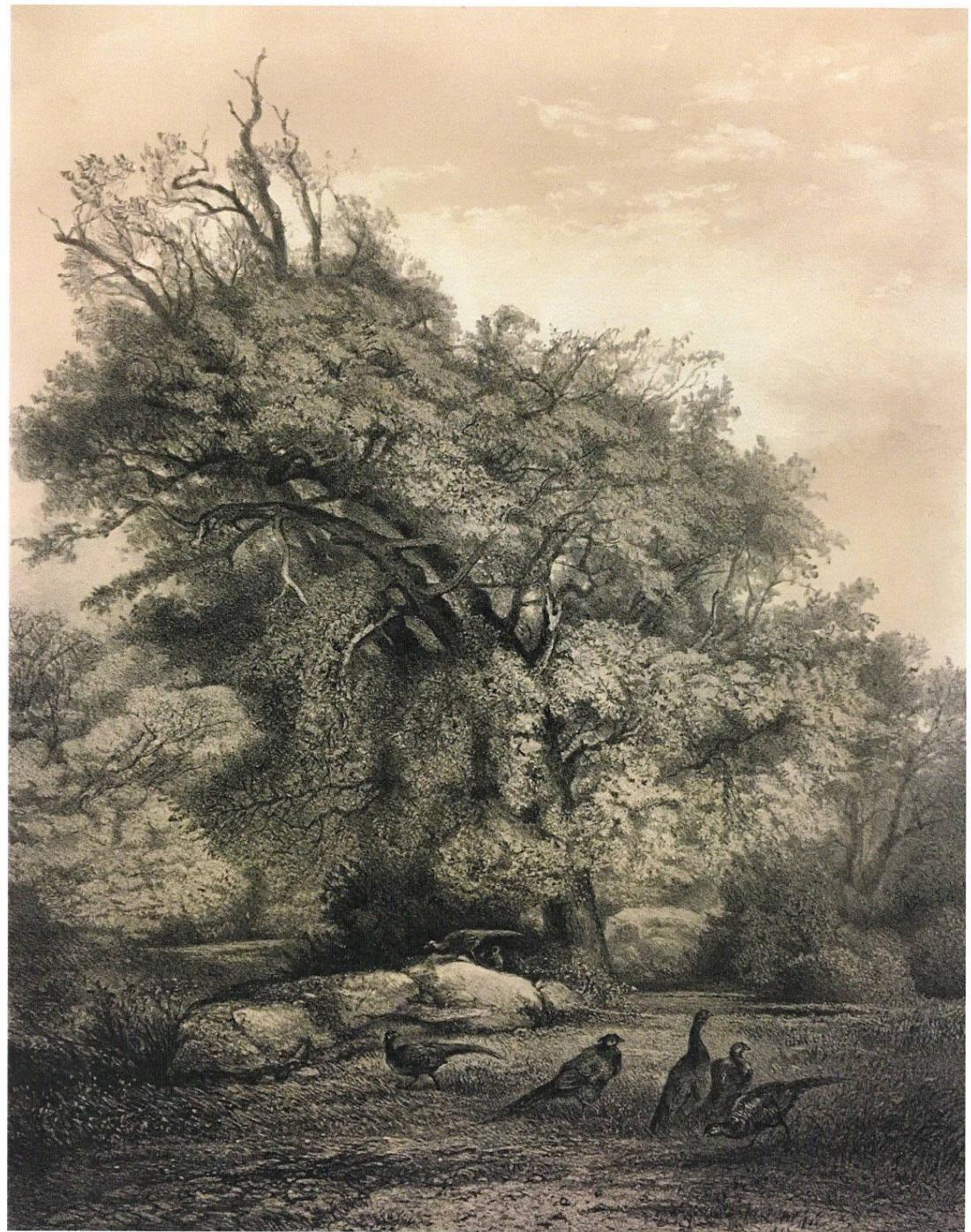
AVES DEL NOROESTE: DE LA GAVIOTA AL ALCA GIGANTE

Listado de obras de la exposición

1. Alexander Wilson (escocés-americano, 1766-1813), W.H. Lizars (escocés, 1788-1859), grabador, Whittaker, Treacher & Arnot, editor
Ornitología estadounidense; o la historia natural de las aves de los Estados Unidos, publicado en 1832
Pavo salvaje londinense, macho y hembra
(*Meleagris gallopavo*)
Grabado con coloración original a mano
8 ¾ x 5 ½ pulgadas (lámina)
Prestado por la Pequot Library, Southport, número de acceso 2054, obsequio de la Sra. Elbert B. Monroe.
Imagen cortesía de Colecciones especiales, Pequot Library
2. John Gould (inglés, 1804-1881)
H. C. Richter (inglés, 1821-1902), litógrafo
Monografía de los Trochilidae, o familia de los colibríes
1849-1861
*Colibrí de garganta rubí (*Trochilus columbris*)*, vol. III, placa CXXXI
Grabado a mano
21 ¾ x 14 ¼ pulgadas (lámina)
Prestado por la Pequot Library, Southport. Imagen cortesía de Colecciones especiales, Pequot Library
3. Karl Bodmer (suizo-francés, 1809-1893)
Bertauts, impresor, Goupil et Cie, París, editor
Faisanes (Pheasants), 1858
De Animaux et Paysages d'après Nature
Litografía a dos colores (piedra de tinte negro y marrón)
17 ½ x 23 ¾ pulgadas (lámina)
Fairfield University Art Museum, obsequio de James Reed (2017.35.174)
4. Esqueleto de alca gigante
Diversas dimensiones
Prestado por el Peabody Museum of Natural History, Universidad de Yale
5. Marsden Hartley (estadounidense, 1877-1943)
Danos este día, 1938
Óleo sobre lienzo
30 x 40 pulgadas
Prestado por la Art Bridges
6. Stephen Pace (estadounidense, 1918-2010)
Tres gaviotas posándose, 1981
Acuarela sobre papel
20 ¼ x 26 ¾ pulgadas
Fairfield University Art Museum,
Obsequio de la Stephen and Palmina Pace Foundation (2020.06.107)
7. Stephen Pace (estadounidense, 1918-2010)
Gaviotas de Maine, 1981
Litografía en papel
Edición: 35 (19/35)
12 ½ x 16 ½ pulgadas
Fairfield University Art Museum,
Obsequio de la Stephen and Palmina Pace Foundation (2020.06.43)
8. Stephen Pace (estadounidense, 1918-2010)
Sin título [Garza en vuelo], 1991
Tinta sobre papel
11 ¼ x 14 ¼ pulgadas
Fairfield University Art Museum,
Obsequio de la Stephen and Palmina Pace Foundation (2020.06.06)
9. Walton Ford (estadounidense, n. 1960)
Palabras moribundas, 2005
6 placas de cobre, aguafuerte, aguatinta, salpicado, punta seca, raspado y bruñido en papel BFK Rives blanco
Publicado por Blue Heron Press, Nueva York
13 ¾ x 17 ¾ pulgadas (imagen)
Prestado por Joshua Rechnitz, ©Walton Ford

Cat. 17

Cat. 3

- 10. Todd McGrain (estadounidense, n. 1961)**
Huevo de alca gigante, s.f.
Fotografía
24 x 20 pulgadas
Prestado por el artista
- 11. Todd McGrain (estadounidense, n. 1961)**
Pico, s.f.
Fotografía
20 x 24 pulgadas
Prestado por el artista
- 12. Todd McGrain (estadounidense, n. 1961)**
Pato del Labrador, s.f.
Bronce
21 x 10 x 14 pulgadas
Prestado por el artista
- 13. Todd McGrain (estadounidense, n. 1961)**
Pluma, s.f.
Fotografía
20 x 24 pulgadas
Prestado por el artista
- 14. Todd McGrain (estadounidense, n. 1961)**
Cotorras de Carolina, s.f.
Fotografía
24 x 20 pulgadas
Prestado por el artista
- 15. Todd McGrain (estadounidense, n. 1961)**
Cotorra de Carolina, s.f.
Bronce
15 x 22 x 9 pulgadas
Prestado por el artista
- 16. Todd McGrain (estadounidense, n. 1961)**
Urogallo grande, s.f.
Tinta y lápiz sobre papel
53 x 56 pulgadas
Prestado por el artista
- 17. Todd McGrain (estadounidense, n. 1961)**
Urogallo grande, s.f.
Bronce
19 x 13 x 9 pulgadas
Prestado por el artista
- 18. Todd McGrain (estadounidense, n. 1961)**
Dos urogallos grandes, s.f.
Fotografía
24 x 20 pulgadas
Prestado por el artista
- 19. Cajones de pieles (especímenes)**
Cardenales norteños, pinzones mexicanos, jilgueros norteamericanos, diversas dimensiones
Prestado por el Peabody Museum of Natural History, Universidad de Yale
(YPM ORN 6196, 6435, 78298, 79046, 91115, 91118, 141642, 141765, 148905, 91133, 91136, 91143, 91145, 94485, 97929, 143650, 147157, 152419, 3967, 3970, 78426, 91096, 91099, 91100, 97173, 99156, 99785)
- 20. James Prosek (estadounidense, n. 1975)**
Gran garza azul, 2006
Acuarela y lápiz de color sobre papel blanco manchado de té
19 x 24 pulgadas
Prestado por el artista, cortesía de Waqas Wajahat
- 21. James Prosek (estadounidense, n. 1975)**
Pato de Carolina, 2014
Óleo sobre lienzo
28 pulgadas (diámtetro)
Prestado por el artista, cortesía de Waqas Wajahat
- 22. Christina Empedocles (estadounidense, n. 1973)**
Cayeron del cielo en gran número, 2011
Lápiz de cera sobre papel cortado
28 ½ x 20 ¼ x 7 ¾ pulgadas
Prestado por Joshua Rechnitz
- 23. Morgan Bulkeley (estadounidense, n. 1944)**
Máscara de picogruoso pechirrosa, 2012
Gouache en papel
12 x 9 pulgadas
Prestado por la artista,
- 24. Morgan Bulkeley (estadounidense, n. 1944)**
Máscara de playero aliblanco, 2013
Gouache en papel
12 x 9 pulgadas
Prestado por la artista

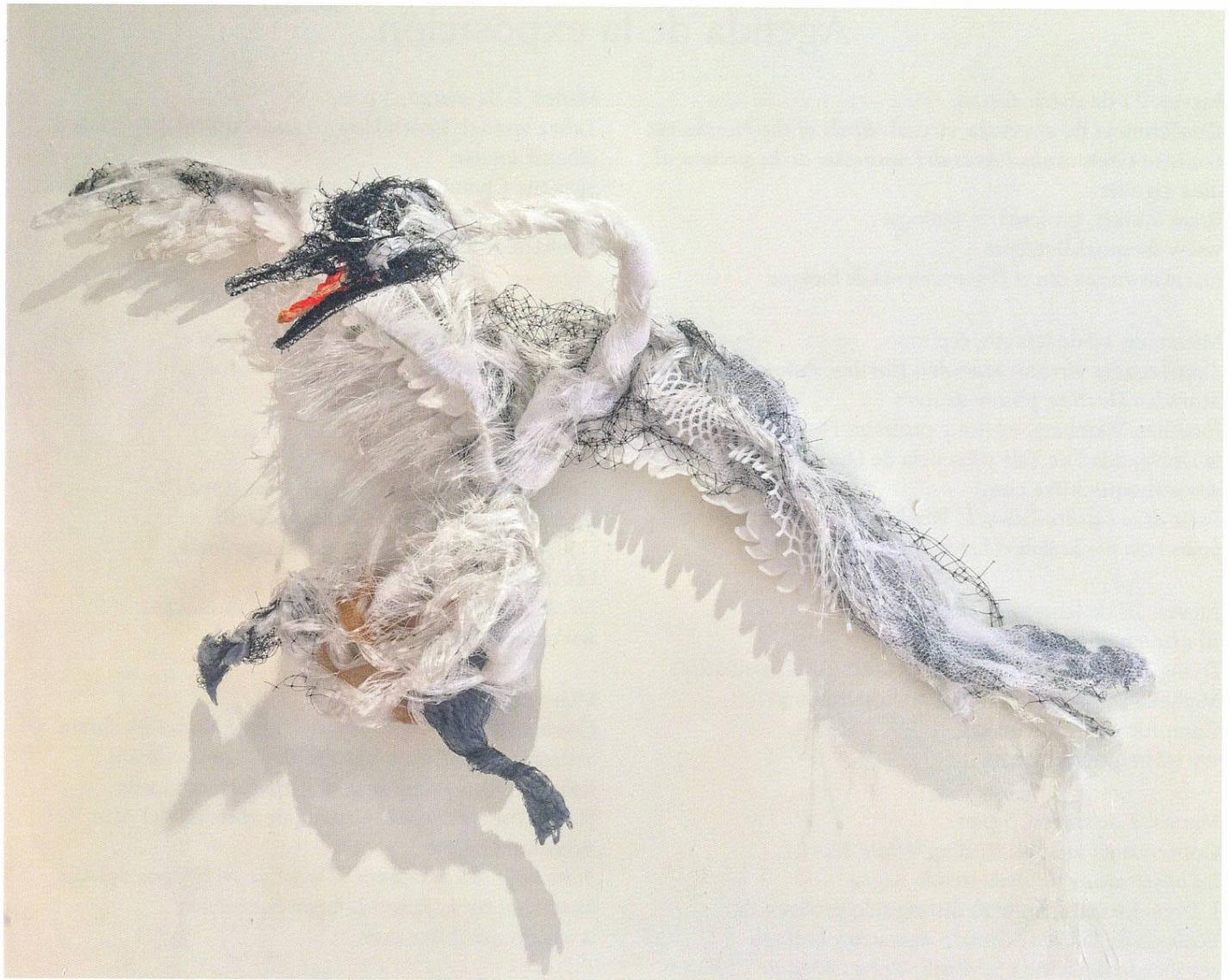

Cat. 2 (det)

25. Carolyn Marks Blackwood (estadounidense, n. 1951)
Tordos alirrojos númer. 20
Fecha del negativo 2009, impreso 2013
Fotografía en color
19 ¾ x 29 ¾ pulgadas
Prestado por Mattatuck Museum, cortesía de la artista (2013.6)
26. Morgan Bulkeley (estadounidense, n. 1944)
Paloma migratoria, máscara de paloma de luto, 2014
Gouache en papel
12 x 9 pulgadas
Prestado por la artista
27. Matthew Day Jackson (estadounidense, n. 1974)
Vendrán lluvias suaves, 2015-16
Portafolio de 12 grabados de cuatro colores y cuatro placas con colofón
Edición: 36 (8/36)
Tamaño del papel 27 x 20 ½ pulgadas; el tamaño de la placa varía. Impreso por Christopher Creyts
Publicado por Collaborative Art Editions, St. Petersburg, FL
Prestado por Jordan D. Schnitzer, ©Matthew Day Jackson. Cortesía de la artista y Hauser & Wirth
28. Francesca Anderson (estadounidense, n. 1944)
Serreta de pecho rojo, 2016
Tinta en tabla de gesso
26 x 36 pulgadas
Prestado por Bruce Museum (2016.11.02)
29. Christy Rupp (estadounidense, n. 1949)
Cisne amenazado (en honor a Jan Asselijn), 2017
Filamento de plástico, metal soldado
21 x 41 x 15 pulgadas
Prestado por Joshua Rechnitz, ©Christy Rupp
30. Alberto Rey (cubano, n. 1960)
Pato del Labrador, 2017
Óleo en panel
52 ¼ x 20 pulgadas
Prestado por el artista
31. James Reed (estadounidense, n. 1945)
Sin título [Cuervo en rama], 2018
Litografía en papel
32. James Reed (estadounidense, n. 1945)
Sin título [Cuervo en vuelo], 2018
Litografía en papel
Edición: 10
9 x 9 pulgadas (lámina)
Fairfield University Art Museum, obsequio de James Reed (2020.03.15)
33. James Reed (estadounidense, n. 1945)
Sin título [Rostro de cuervo], 2018
Litografía en papel
Edición: 20
19 ½ x 23 ¼ pulgadas (lámina), 14 x 17 ½ pulgadas (imagen)
Fairfield University Art Museum, obsequio de James Reed (2020.03.47)
34. Ann Craven (estadounidense, n. 1972)
Palomas migratorias, de nuevo (extintas, en honor a Audubon), 2019, 2019
Óleo sobre lienzo
24 x 18 pulgadas
Prestado por la artista, cortesía de Southard Reid, Londres, ©Ann Craven
35. Ann Craven (estadounidense, n. 1972)
Cotorras de Carolina, sobre azul (extintas, en honor a Audubon), 2019, 2019
Óleo sobre lienzo
24 x 18 pulgadas
Prestado por la artista, cortesía de Southard Reid, Londres, ©Ann Craven
36. Rick Shaefer (estadounidense, n. 1948)
Lechuza común, 2019
Carboncillo, lápices de colores y resaltado en papel Canson tonificado
30 x 24 pulgadas
Prestado por el artista, cortesía de la Sears Peyton Gallery, ©Rick Shaefer

- 37. Rick Shaefer (estadounidense, n. 1948)**
Búho americano (estudio), 2019
Lápices de colores y resaltado en papel
Canson tonificado
36 x 28 pulgadas
Prestado por el artista, cortesía de la
Sears Peyton Gallery
- 38. Emily Eveleth (estadounidense, n. 1960)**
Cardinálicos, en honor a Cattelan, 2020
Óleo sobre papel mylar
14 x 17 pulgadas
Prestado por la artista, cortesía de la Miles McEnery
Gallery, NY
- 39. Emily Eveleth (estadounidense, n. 1960)**
Aceptación de la paradoja del infinito, en honor a Nicholas Cusa, 2020
Óleo sobre papel mylar
19 x 15 pulgadas
Prestado por la artista, cortesía de la Miles McEnery
Gallery, NY. ©Emily Eveleth
- 40. Elizabeth Turk (estadounidense, n. 1961)**
Águila calva (modelo), 2020
Impresión 3D FDM, filamento ABE,
con pintura blanca a base de grafeno
43 pulgadas (altura)
Prestado por la artista, cortesía de Hirschl
& Adler Modern, Nueva York. Imagen cortesía de Eric
Stoner, ©Elizabeth Turk 2019
Escanea el código QR para acceder al archivo de audio
de esta obra
- 41. Elizabeth Turk (estadounidense, n. 1961)**
Cotorra de Carolina, 2020
Impresión 3D FDM, filamento ABE, con
pintura blanca a base de grafeno
37 pulgadas (altura)
Prestado por la artista, cortesía de Hirschl &
Adler Modern, Nueva York. Imagen cortesía de Eric
Stoner, ©Elizabeth Turk 2019
Escanea el código QR para acceder al archivo de audio
de esta obra
- 42. Paul Villinski (estadounidense, n. 1960)**
Aves que no cesan de jugar, 2020
Discos de vinilo LP, alambre de acero inoxidable
Instalación y dimensiones variables
Prestado por el artista, cortesía de la
Jonathan Ferrara Gallery

Cat. 29

AVES DEL NOROESTE: DE LA GAVIOTA AL ALCA GIGANTE

22 de enero - 14 de mayo, 2021

Agenda de la exposición

Jueves, 21 de enero, 6 p.m.

Conferencia de apertura virtual: *Birds of the Northeast: Gulls to Great Auks / Aves del noroeste: de la gaviota al alca gigante*

Brian Walker, profesor de Biología

www.thequicklive.com

En colaboración con el Departamento de Biología

Miércoles, 10 de febrero, 6 p.m.

Conferencia virtual: *Marsden Hartley, Painter of Birds / Marsden Hartley, pintor de aves*

Jonathan Weinberg, artista y profesor, Facultad de Arte de la Universidad de Yale y Escuela de Diseño de Rhode Island
www.thequicklive.com

Parte de la cátedra Edwin L. Weisl, Jr. en Historia del Arte, financiada por la Robert Lehman Foundation

Jueves, 18 de febrero, 11 a.m.

El arte en el punto de mira: Walton Ford, *Dying Words / Palabras moribundas*, 2005, grabado
Michelle DiMarzo, comisaria de Educación y Compromiso Académico
www.thequicklive.com

Martes, 2 de marzo, 5 p.m.

Conferencia virtual: *Birding While Black / La observación de aves siendo negro*

J. Drew Lanham, antiguo distinguido profesor de Ecología de la Vida Silvestre, maestro y biólogo certificado de la Vida Silvestre, Universidad de Clemson
En colaboración con el Departamento de Biología
www.thequicklive.com

Martes, 9 de marzo, 5 p.m.

Taller virtual: *Learn How to Draw a Bird / Aprende a dibujar un ave*

Suzanne Chamlin, profesora asociada de Arte de Estudio, Departamento de Artes Visuales y Escénicas
www.thequicklive.com

Sábado, 13 de marzo

Día virtual en familia: *All About Birds! / ¡Todo sobre aves!*
fuam.eventbrite.com

Martes, 23 de marzo, 4 p.m.

Conferencia virtual: *Nature's Best Hope / La mejor esperanza de la naturaleza*
Douglas Tallamy, profesor de Entomología, Universidad de Delaware

En colaboración con el Departamento de Biología
www.thequicklive.com

Miércoles, 14 de abril, 5 p.m.

Conferencia virtual: *Rara avis: John James Audubon: artista, naturalista y pionero de la conservación*

Roberta Olson, comisaria, Sociedad Histórica de Nueva York, profesora emérita de Historia del Arte, Wheaton College

Parte de la cátedra Edwin L. Weisl, Jr. en Historia del Arte, financiada por la Robert Lehman Foundation
www.thequicklive.com

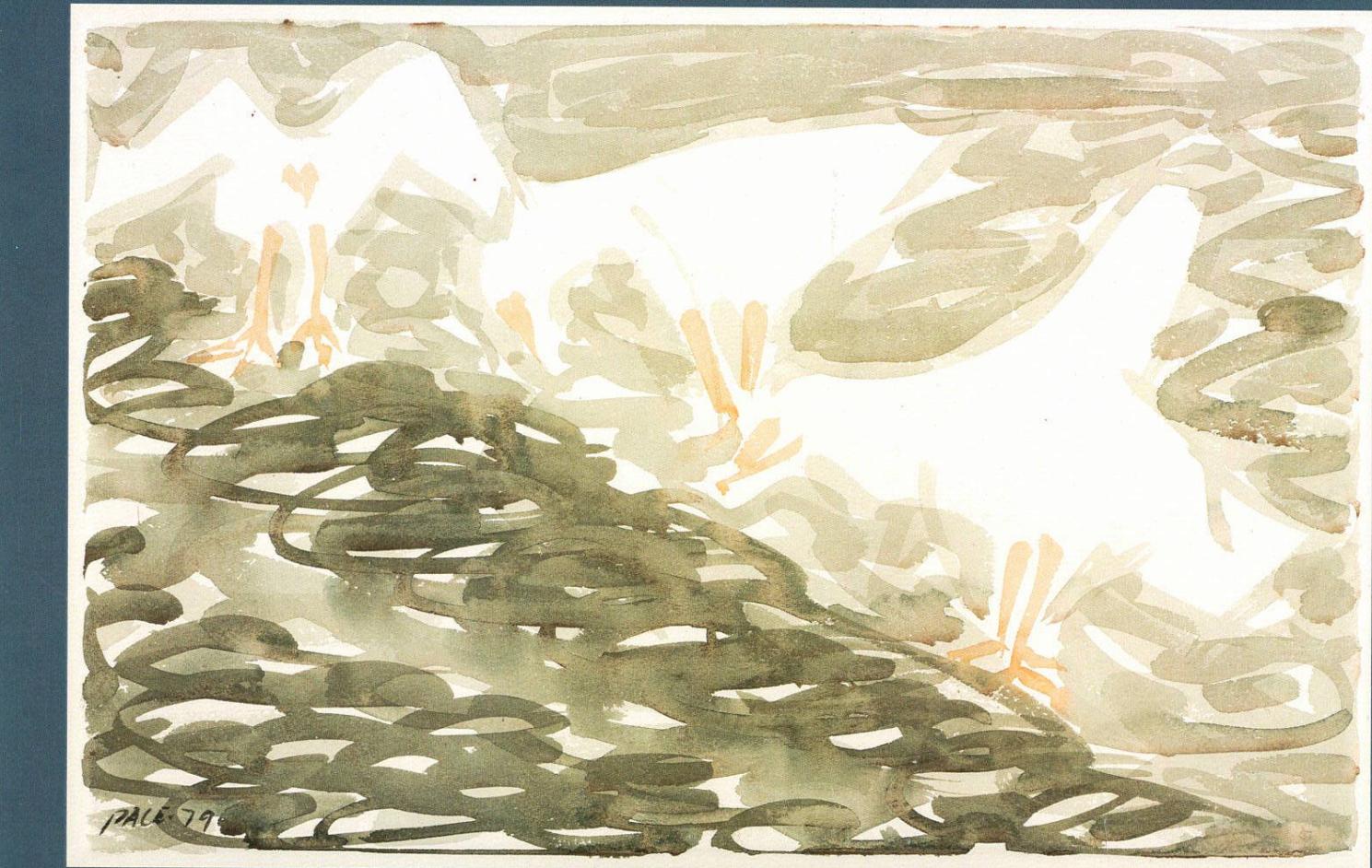

Front Cover: Marsden Hartley, *Give Us This Day*, 1938, oil on canvas. Lent by Art Bridges

Back Cover: Stephen Pace, *Gulls Alighting*, 1981 watercolor on paper. Fairfield University Art Museum, Gift of the Stephen and Palmina Pace Foundation (2020.06.107)

Portada: Marsden Hartley, *Danos este dia*, 1938, óleo sobre lienzo. Prestado por Art Bridges

Contraportada: Stephen Pace, *Gaviotas posándose*, 1981, acuarela sobre papel. Fairfield University Art Museum, Obsequio de la Stephen and Palmina Pace Foundation (2020.06.107)

CELEBRATING 10 YEARS

fairfield.edu/museum

NATIONAL
ENDOWMENT
FOR THE
HUMANITIES

PEQUOT
LIBRARY

Greenwich
Audubon Center

