

1:44 PM

Planes Live

Catalogue published to accompany the exhibition Butterfly Effect, a solo exhibition featuring the artworks of Ana Vizcarra Rankin at the Pennsylvania College of Art & Design, Lancaster, Pennsylvania. On display February 7 – April 12, 2020.

This exhibition catalogue was made possible by the generosity of drivenmarketing.com

Exhibition Director, Alana J. Coates

Editor, Jennifer Kopf

Translator, Claudia Rojas Dominguez

Artwork photographs courtesy of the artist unless otherwise noted.

© 2020 The Gallery at Pennsylvania College of Art & Design
204 N. Prince Street, Lancaster, PA 17603
pcad.edu

Catálogo publicado para acompañar a la exposición Butterfly Effect, una muestra individual que presenta las obras de Ana Vizcarra Rankin en el Pennsylvania College of Art & Design, Lancaster, Pennsylvania. En exhibición del 7 de febrero al 12 de abril de 2020.

Este catálogo de la exposición fue posible gracias a la generosidad de drivenmarketing.com

Directora de la exposición, Alana J. Coates

Editora, Jennifer Kopf

La Traductora, Claudia Rojas Dominguez

Las fotografías de las obras de arte son cortesía del artista, a menos que se indique lo contrario.

© 2020 The Gallery at Pennsylvania College of Art & Design
204 N. Prince Street, Lancaster, PA 17603
pcad.edu

BUTTERFLY EFFECT

ANA VIZCARRA RANKIN

The Gallery at Pennsylvania College of Art & Design

PCA&D
Pennsylvania College of Art & Design

OLD MIDSUMMER

2016 mixed media on cotton canvas. 8x8 feet.

The Butterfly Effect is known as the phenomenon of a simple event (such as the flapping of a butterfly's wings in South America) becoming the catalyst for a momentous outcome (such as a hurricane in the United States). The Butterfly Effect is a proposition within chaos theory postulated by MIT meteorologist Edward Lorenz, to emphasize how simple and predictable forces in the natural world create astonishing and unpredictable results.*

(footnote) *Vernon, Jamie L. "Understanding the Butterfly Effect" American Scientist, Volume 105, Number 3, (2017). Page 130.

<https://www.americanscientist.org/article/understanding-the-butterfly-effect>

El Butterfly Effect (Efecto Mariposa) es conocido como el fenómeno en el que un evento simple (tal como el batir de las alas de una mariposa en Sudamérica) se convierte en el catalizador de un resultado trascendental (como un huracán en los Estados Unidos). El efecto mariposa es una propuesta dentro de la teoría del caos postulada por el meteorólogo del MIT Edward Lorenz, para enfatizar cómo fuerzas sencillas y predecibles en el mundo natural crean resultados asombrosos e impredecibles.*

(footnote) *Vernon, Jamie L. "Understanding the Butterfly Effect" American Scientist, Volume 105, Number 3, (2017). Page 130.

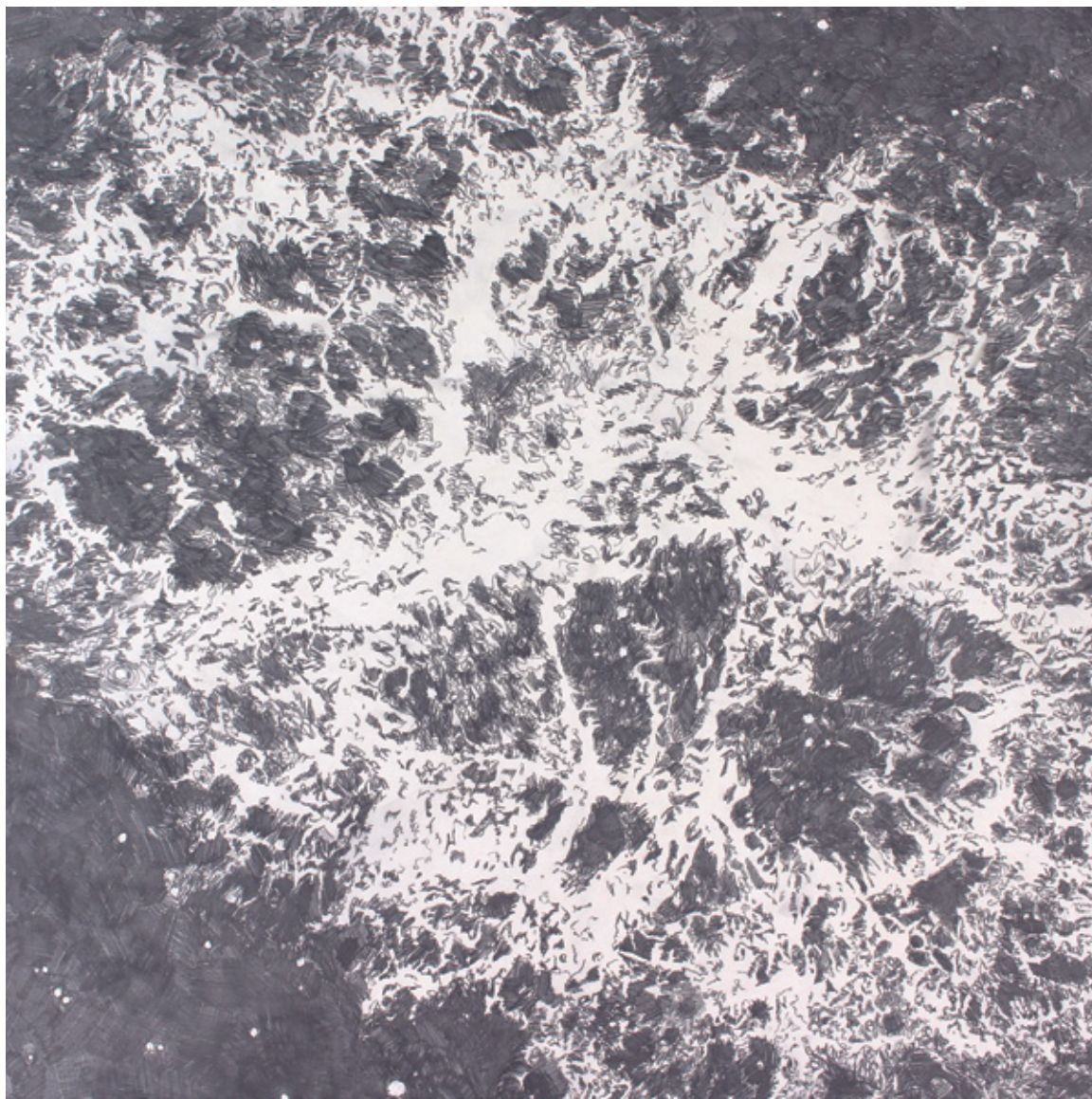
<https://www.americanscientist.org/article/understanding-the-butterfly-effect>

WORLD PLANES LIVE

2019 collage with wheatpaste. 15x15 inches, mounted.

The adaption of the term as the title for the solo exhibition of Ana Vizcarra Rankin's artworks at the Pennsylvania College of Art & Design places emphasis not only on the dichotomies of the artist's representations of macrocosm versus microcosm, but also on the scientific surveillance displayed in the artist's oeuvre.

La adopción del término como título de la exposición individual de las obras de Ana Vizcarra Rankin en el Pennsylvania College of Art & Design coloca énfasis no sólo en las dicotomías de las representaciones de el artista del macrocosmos versus el microcosmos, sino también en la vigilancia científica que se demuestra la obra de el artista.

CRAB NEBULA

2019 graphite and gesso on drafting film, reversed. 20x20 inches, mounted.

Synthesized to base elements, Rankin explores the totality of existence. Looking to the natural order of the universe, Rankin paints celestial bodies - stars, planets, nebulae - and the cosmic forces that govern their movements. The series of paintings focusing on Astronomy depict imagery of phenomena that is invisible to the naked eye. The artist uncovers sound waves and gas emissions using astrophotography in her research and for inspiration of these abstract oil paintings. This process achieves a mystical painterly quality with energy and brush strokes that capture the luminosity of the cosmos equal to the achievements of J.M.W. Turner's expressions of the tempestuous sea.

Sintetizado a sus elementos básicos, Rankin explora la totalidad de la existencia. Mirando el orden natural del universo, Rankin pinta cuerpos celestes —estrellas, planetas, nebulosas— y las fuerzas cósmicas que gobiernan sus movimientos. La serie de pinturas enfocadas en Astronomía ilustra imágenes de fenómenos invisibles a simple vista. El artista descubre ondas sonoras y emisiones de gas usando astrofotografía en su investigación y para la inspiración de estas pinturas abstractas al óleo. Este proceso logra una mística calidad pictórica con energía y pinceladas que capturan la luminosidad del cosmos, igual a los logros en las expresiones del tempestuoso mar de J.M.W. Turner.

An oil painting of the Elephant's Trunk Nebula, featuring a vibrant blue and green upper section and a fiery red and orange lower section, separated by a dark, swirling band. Numerous small, bright white stars are scattered throughout the composition. The brushwork is visible, giving the painting a textured, dynamic appearance.

ELEPHANT'S TRUNK NEBULA

2014 oil on panel, 12x24 inches.

TARANTULA NEBULA

2017 oil on panel 20x20inches

WESTERLUND

2017 oil on panel. 20x20 inches

However, it is not Britain's great Romantic painter that Rankin pays homage to in the exhibit Butterfly Effect. Rather it is the Uruguayan avant-garde master, Joaquín Torres-García and his concept of the inverted map. Born in Maldonado, Uruguay, Rankin was exposed to the work of Torres-García from an early age. As a well-published theorist, Torres-García championed the rightful recognition of artists from Latin America and introduced Constructivist aesthetics while integrating symbolism from South America's ancient indigenous past.

Sin embargo, no es el gran pintor romántico de Gran Bretaña a quien Rankin rinde homenaje en la exposición Butterfly Effect. Es más bien al maestro uruguayo de la vanguardia, Joaquín Torres-García, y su concepto del mapa invertido. Nacida en Maldonado, Uruguay, Rankin fue expuesta a la obra de Torres-García desde muy temprana edad. Cual teórico bien publicado, Torres-García abogó por el legítimo reconocimiento de artistas de Latinoamérica, e introdujo la estética constructivista mientras integraba el simbolismo del antiguo pasado indígena de Sudamérica.

EL SUR

2015 mixed media on cotton canvas. 8x12 feet.

Rankin pays direct tribute to Torres-García's legacy with the large painting *El Sur* which positions the Southern Hemisphere at the top of the picture plane, symbolic of defining South America in its own terms rather than in relation to North America or Europe. Through this reorientation both artists highlight the cultural biases of long-standing canonical hierarchies in art. Inverted maps are a reoccurring theme in the Butterfly Effect exhibit. In addition to *El Sur*, *World Planes Live*, *World Map [Tropic of Cancer]*, *Warm Acid Bath*, *World Map [Extraordinary Rendition]*, *World Map [Antarctica]* all include an upended global perspective. This shift in perspective allows the viewer to experience the unpredicted feeling of uneasiness in not viewing the world how they expected and were taught to see it.

Rankin rinde homenaje directo al legado de Torres-García con la gran pintura *El Sur* que posiciona al hemisferio sur en lo alto del plano de la pintura, simbólico de la definición de Sudamérica en sus propios términos, en vez de en relación con Norteamérica o Europa. A través de esta reorientación, ambos artistas destacan los sesgos culturales de las jerarquías canónicas del arte existentes desde hace mucho tiempo. Los mapas invertidos son un tema recurrente en la exposición *Butterfly Effect*. Además de *El Sur*, *World Planes Live*, *World Map (Tropic of Cancer)*, *Warm Acid Bath*, *World Map [Extraordinary Rendition]* y *World Map [Antarctica]* contienen todas una perspectiva global invertida. Este cambio en perspectiva permite al observador experimentar un sentimiento impredecido de intranquilidad al no ver el mundo como lo esperaría y como se le había enseñado a verlo.

WARM ACID BATH

2017 mixed media on cotton canvas. 6x8 feet.

WORLD MAP [TROPIC OF CANCER]

2010-16 charcoal on mulberry paper, wood bead and metal leaf, mounted. 16x20inches.

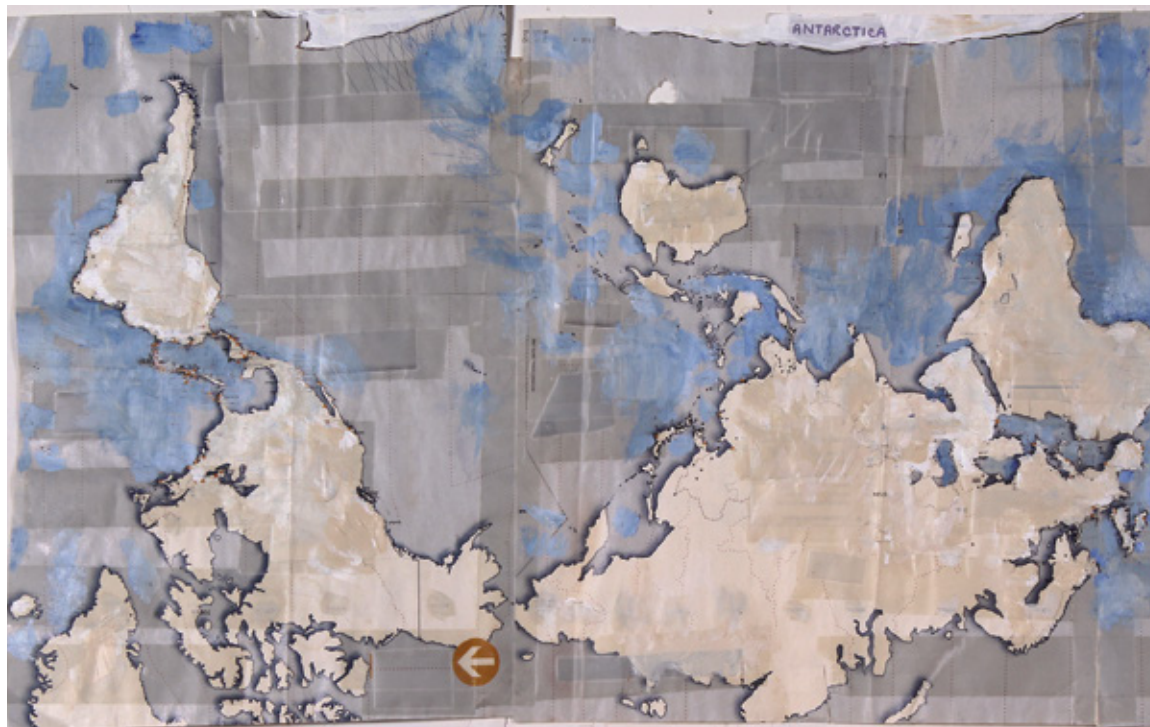
WORLD MAP [TROPIC OF CANCER] (detail)

2010-16 charcoal on mulberry paper, wood bead and metal leaf, mounted. 16x20inches.

WORLD MAP [EXTRAORDINARY RENDITION]

2015 collage with graphite and mixed media on paper. 12x16 inches, framed.

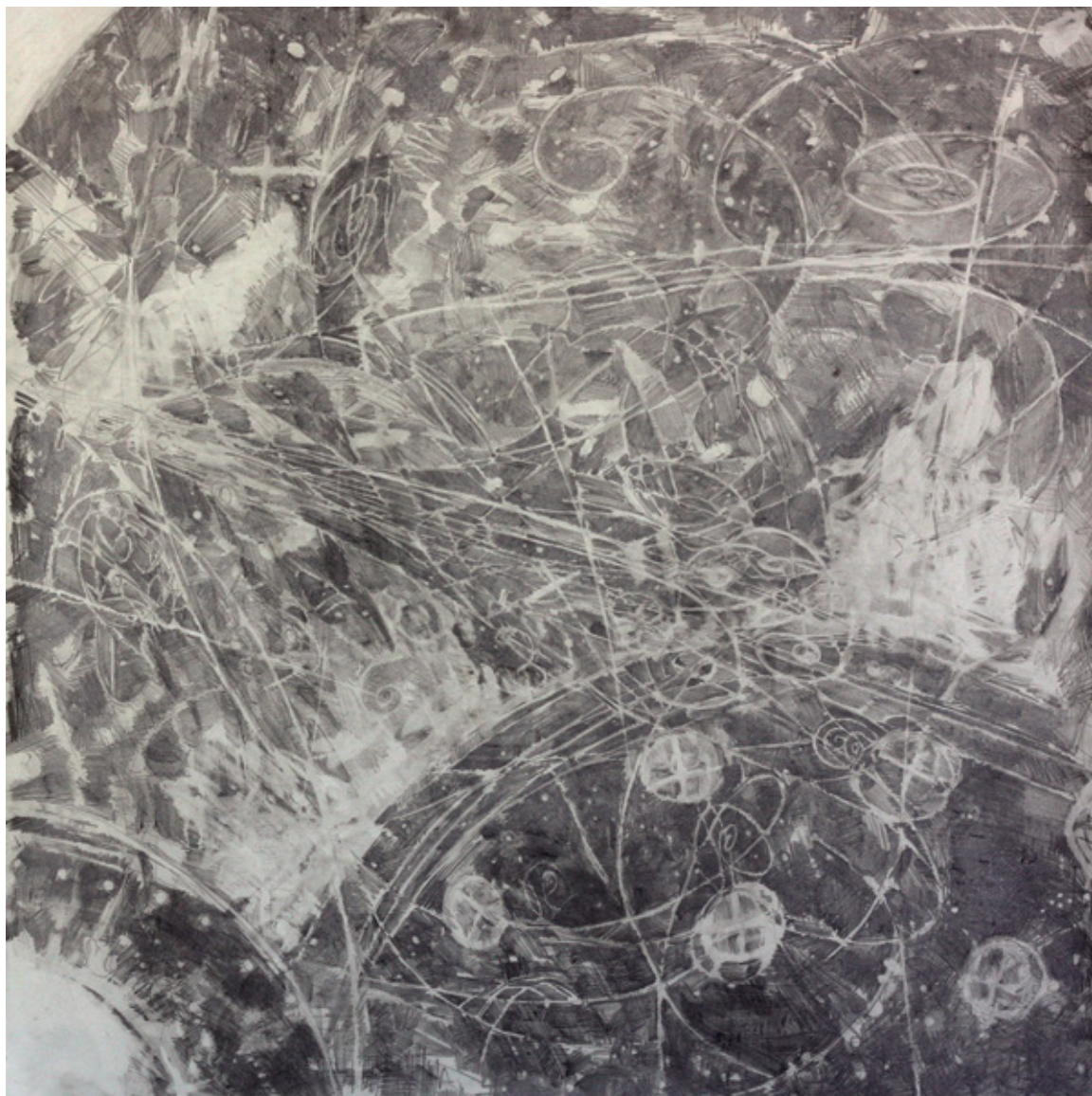

WORLD MAP [ANTARCTICA]

2017 collage with acrylic and adhesive tape. 12x16, framed.

In Rankin's practice, everything is charted: the body, emotions, migration patterns, the planets, stars, even subatomic particles such as in such as *Reaction Chamber* and the series of *Bubble Chamber* drawings. It is through these small shifts in perspective that great change and artistic output are produced.

En la práctica de Rankin, todo está cartografiado: el cuerpo, emociones, patrones migratorios, los planetas, estrellas e incluso partículas subatómicas como en *Reaction Chamber* y la serie de dibujos *Bubble Chamber*. Es a través de estos pequeños cambios de perspectiva que se generan grandes cambios y producción artística.

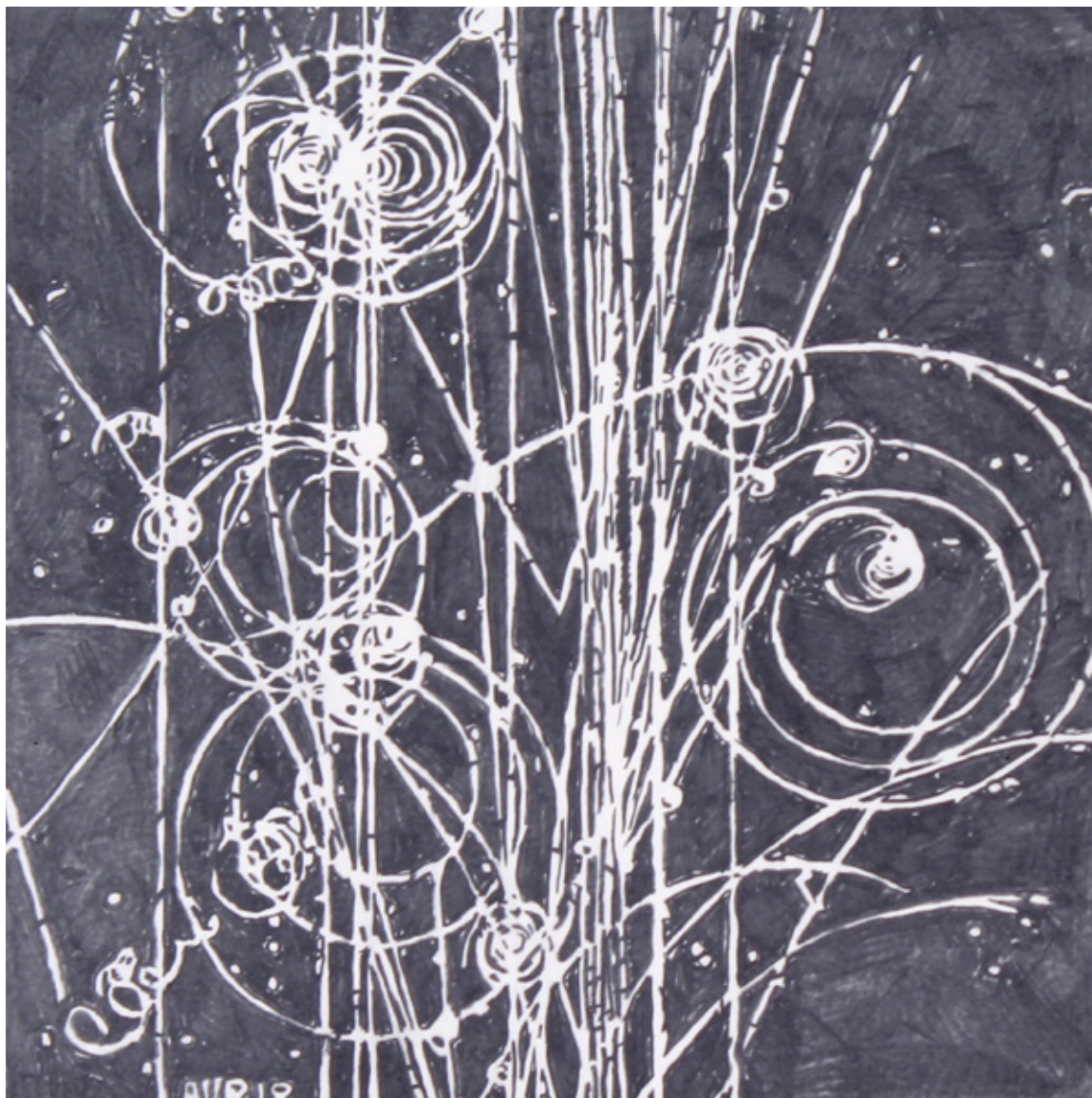
REACTION CHAMBER

2018 graphite on cotton paper. 32x32, framed.

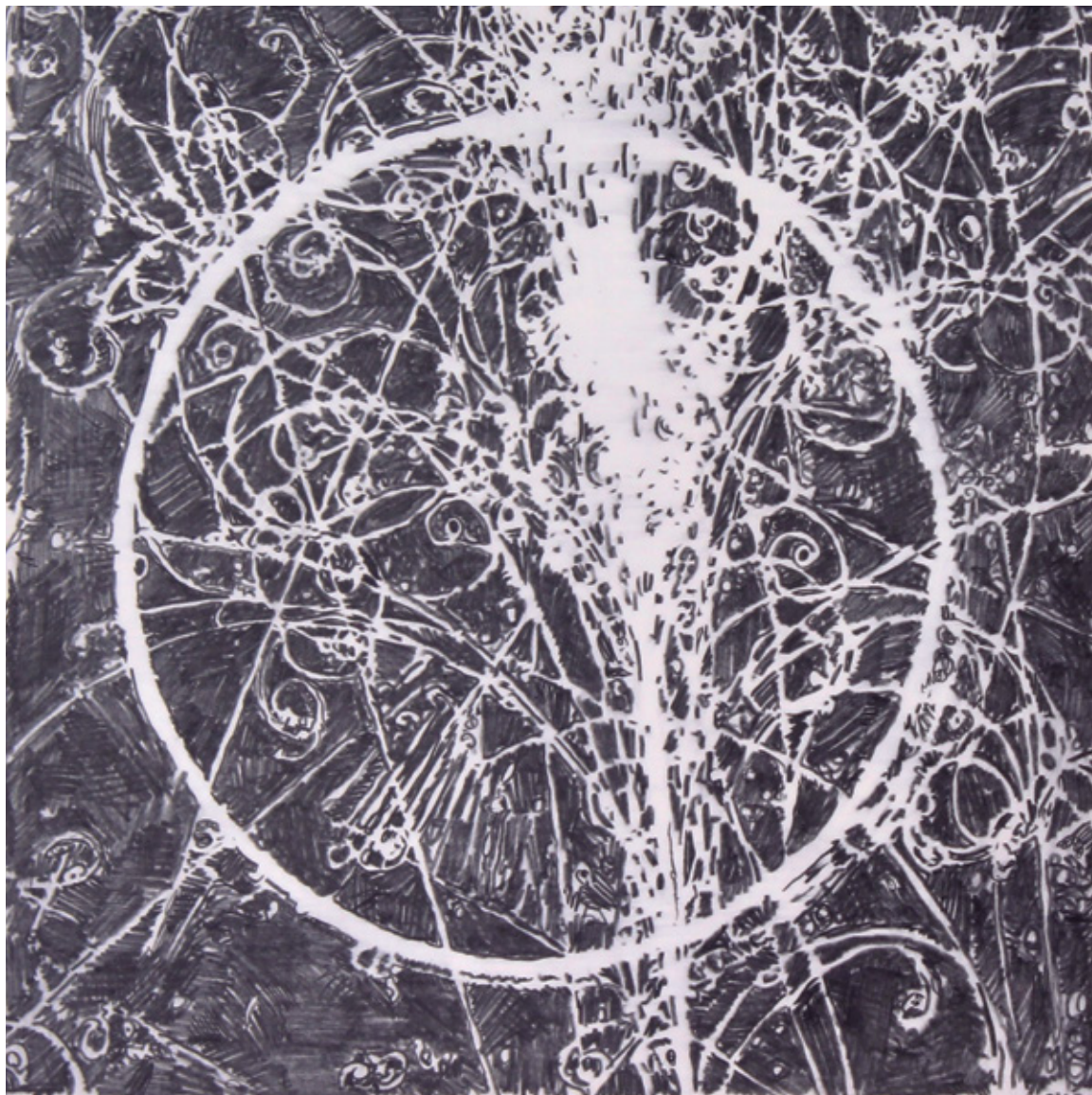
BUBBLE CHAMBER 5

2019 graphite and gesso on drafting film, reversed. 12x12, framed.

BUBBLE CHAMBER 6

2019 graphite and gesso on drafting film, reversed. 12x12, framed.

BUBBLE CHAMBER 7

2019 graphite and gesso on drafting film, reversed. 16x12, framed.

TULIP NEBULA [RED]

2019 Mixed media on Claybord™ 12x12.

ABOUT THE ARTIST

A graduate of Pennsylvania Academy of the Fine Arts and Temple University, Rankin lives and works in Philadelphia. She has exhibited extensively including at PhilaMOCA, PA; Rowan University Art Gallery, NJ; The Gallery at Instituto Cervantes, IL; and Bickett Gallery, NC. Rankin's work is held in numerous private and public collections, including Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Brandywine River Museum of Art, Uruguay Cultural Foundation for the Arts, Peoria Riverfront Museum, Brooklyn Art Library, and Print Council of Australia.

ACERCA DEL ARTISTA*

Graduada de Pennsylvania Academy of the Fine Arts y de Temple University, Rankin vive y trabaja en Philadelphia. Ha expuesto extensamente incluyendo en PhilaMOCA, PA; Rowan University Art Gallery, NJ; The Gallery en el Instituto Cervantes, IL; y Bickett Gallery, NC. La obra de Rankin se encuentra en numerosas colecciones públicas y privadas, incluyendo en Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Brandywine River Museum of Art, Fundación Cultural para las Artes de Uruguay, Peoria Riverfront Museum, Brooklyn Art Library, y Print Council of Australia.

*nota sobre la traducción: utilizar "el artista" es la preferencia del artista

ABOUT THE GALLERY

The Exhibitions of the Gallery at Pennsylvania College of Art & Design use art-based learning to enable critical thinking and encourage dialogue with global perspectives for PCA&D, Lancaster and beyond.

Pennsylvania College of Art & Design was founded in 1982. PCA&D is a private, non-profit, professional art college offering BFA degrees, certificates, credentials, and curricula that enable students of all ages to pursue art as their life's work.

ACERCA DE LA GALERÍA

Las exposiciones de la galería del Pennsylvania College of Art & Design usan aprendizaje basado en arte para permitir el pensamiento crítico y fomentar el diálogo con perspectivas globales para PCA&D, Lancaster y más allá.

El Pennsylvania College of Art & Design fue fundado en 1982. PCA&D es una universidad de arte profesional privada, sin fines de lucro, que ofrece títulos de BFA, certificados, acreditaciones y planes de estudio que permiten a los estudiantes de todas las edades perseguir el arte como el trabajo de su vida.

