

GARRISON ROOTS

A R T I S T S T A T E M E N T

Director y Profesor

Departamento de Arte e Historia del Arte
Universidad de Colorado, Boulder
Sibel Wolle Arts Building
Campus Box 318
Boulder CO, 80309-0318
USA

(001) 303-492-3577
(001) 303-492-4886 Fax
(001) 303-492-3577 Teléfono directo
(001) 303-579-2512 Teléfono Móvil

Domicilio Personal

1923 Marti Circle
Longmont CO, 80501
USA

(001) 720-494-8630
(001) 303-579-2512

www.colorado.edu/arts/3d/roots.html
garrison.roots@colorado.edu

T
Z
E
M
E
T
A
T
S
T
S
I
T
R
A

Over the past twenty-five years I have engaged in a verity of art activities. Throughout my career I have held a particular interest in the integration of art, architecture and design as a viable way to connect humanity. I believe such endeavors help us find solace, pride and excitement in the everyday activities that bring us together. At the same time artworks may provide a reflection or transcendence with respect to the current cultural framework. These experiences along with the large site-specific sculptural works I have produced have provided me tremendous faith in my attempt to explore the ideas that define my current art endeavor.

Art produced for shared consumption can be a generous catalyst for democratic exchange rather than the result of a democratic process. I believe it is the artist who not only accomplishes these necessities, but whose responsibility it is to provide vision and take things noticeably further. My interest and contributions to making art may be more akin to that of an explorer than to that of the artist. I realize that the work I will offer for this exhibition may not speak to this directly, but they may lead to a respectable understanding of the possibilities if viewed carefully.

Regardless, my goal is to do everything within my power to help develop the best possible artwork that respectfully defines who I am and what I am thinking at a particular moment in time. Since life is a linear reality, we must rely on cumulative knowledge as well as our imagination to circumvent what might seem to be the obvious. I believe the art-making process to be an opportunity for me as an individual to work with and against everyone to respectfully push beyond the reflection of a superficial common ground within a given idea or concept. Rather it is an opportunity to produce art that actually reflects an informed view, with regard to the multiple dynamics that make up a given democracy, from individual, to family, friends, neighbors, community, city, county, state, country, continent, etc. Viewing communities are made up of many different individuals representing many different realities, which in turn compose that community. In my mind, art can and should act as that domino table in the park surrounded by tractor seats, or that stool in the local pub, or that couch next to the fire place at the local coffee shop, or that common table in the lunch café, or that legislative table at the city council. A place where varied individuals propagate discussion about there concerns for "our" existence. I work very hard to activate a thought process that invites dialogue or conversation regarding subject matter that ranges from beauty to indifference, from education to faith, from sports to academics, from history to investigation, from employment to retirement, etc. I believe art should reach far beyond the boundaries of window dressing and with every ounce of its creator's energy and understanding of a particular "idea" and act as centerpiece on the table of a larger "family" where contemplation runs rampant through the structure of that "idea" while at the same time reflecting on the composition of a fabric that keeps us together.

T
N
E
M
E
T
A
T
S
T
S
I
T
R
A
G
A
R
R
I
S
O
N
R
O
O
T
S

I want to help create original art that resonates not only with my fingerprint, but with the fingerprint of community, while also functioning at the highest level in concert with my stated goals, belief's and ideas. In many ways I believe art should be like a "near accident"—the artwork should elicit a response similar to when one is driving and, just for a moment, attention fading, something crosses suddenly in front of the car and the driver slams on the brakes and is urgently "snapped back" to consciousness, to life? There is a rush of adrenaline, the heart races, the imagination is piqued and then soberness sets in completely and thankfully. Just a moment after the incident, one feels fully alive again, shaking with life and thankful for "only" the reminder. We are built from such experiences and should with every opportunity allow them to resonate through our creations.

As one who attempts to produce art, I feel strongly this is what artists can and should offer, a kind of "snapping back" without of course the actual "near miss". Art allows us to know ourselves again. It prompts us to new discussions with our neighbors and helps us to make new friends and form new families. Most of all it has the potential for this culture, through the artists eyes, to take a fresh look at itself. This is accomplished through the willingness of the artist to recognize and confront difficult issues that are often overshadowed by what is thought "best" for our viewing consumption, resulting in a variety of utilitarian life challenges. Now more than ever I believe it is a time to trust the artist input in our social endeavors, to seek out original thinking and willingness to explore the unknown in a mature and responsible way. Please understand that I bring a serious effort to my work albeit unsuccessful at times. I approach every concept with my eyes wide open regarding all possibilities for success.

As an artist, I believe ours is not to make the statement directly, but to prompt the conversation regardless of how wonderful or complex the subject. After all, as a people we have and will continue to survive more difficult issues than that of a resilient "snapping back" might be provided as a result of art. Indifference to fad and fashion, I am interested in a lasting original artwork that will resonate with those that I may capture just long enough to take a resilient look.

G A R R I S O N R O O T S

T
N
E
M
E
T
A
T
S
T
S
T
R
A

Durante los últimos 25 años he participado en una variedad de actividades artísticas. Durante toda mi carrera he mantenido especial interés en la integración del arte, la arquitectura y el diseño como una manera viable para conectar a la humanidad. Creo en que esos esfuerzos nos ayuden a encontrar consuelo, orgullo y entusiasmo en las actividades cotidianas que nos unen. Al mismo tiempo, las obras de arte pueden ofrecer una reflexión o trascendencia en relación con el marco cultural actual. Estas experiencias, junto con las obras escultóricas de gran tamaño y para sitios específicos que he producido me han proporcionado una enorme fe en mi intento por explorar las ideas que definen el esfuerzo de mi arte actual.

El Arte producido por el consumo compartido puede ser un catalizador para un intercambio democrático generoso más que el resultado de un proceso democrático. Creo que el artista es quien, no sólo cumple con estas necesidades, sino que es el responsable de proporcionar una visión de las cosas y llevarlas notablemente más lejos. Mi interés y contribuciones al momento de hacer arte pueden ser más semejantes a las de un explorador que a las del artista. Me doy cuenta de que el trabajo que ofrezco en esta exposición de mi obra puede no referir a esto directamente, pero las obras pueden conducir hacia un respetable entendimiento de posibilidades si son observadas cuidadosamente.

Sin embargo, mi objetivo es hacer todo lo que esté en mí poder para ayudar a desarrollar desafiantes obras de arte que definan respetuosamente quién soy y lo que estoy pensando en un momento determinado en el tiempo. Dado que la vida es una realidad lineal, debemos basarnos en los conocimientos acumulados, así como en nuestra imaginación para eludir lo que parece ser de lo que es obvio. Creo que el proceso de hacer arte es una oportunidad como persona para trabajar con y en contra de todos, empujando respetuosamente más allá de la reflexión superficial dentro de un terreno común sobre una determinada idea o concepto. Pero por el contrario, es una oportunidad para producir arte que en realidad refleje una visión bien informada, con respecto a los múltiples elementos que componen una determinada democracia, de las personas, la familia, los amigos, vecinos, una comunidad, una ciudad, un condado, estado, país, continente, etc. La visión en las comunidades está formada por diferentes personas que representan realidades distintas, que a su vez componen esa comunidad. En mi opinión, el arte puede y debe actuar como esa mesa de dominó en el parque, rodeada de asientos de tractores, o como las heces en el bar del rumbo o ese sofá junto a la chimenea en el café de la esquina, o esa mesa en la cafetería a la hora del almuerzo, o la mesa legislativa en el ayuntamiento. Un lugar donde una variedad de personas mantengan una discusión acerca de las preocupaciones de "nuestra" existencia. Yo trabajo muy duro para activar ese proceso de reflexión que invite a un diálogo o conversación en relación con temas que oscila desde la belleza a la indiferencia, desde la educación a la fe, de los deportes a los académicos, a la investigación de la historia, desde el empleo a la jubilación, etc. Creo que el arte debe llegar mucho más allá de las fronteras de un escaparate y con cada onza de energía de su creador y la comprensión de una "idea" en particular, y debe actuar como la pieza central en la mesa de una "familia" muy grande, donde la contemplación corre desenfrenada a través de la estructura de esa "idea" mientras que al mismo tiempo se reflexiona sobre la composición del material que nos mantiene juntos.

T
N
E
M
E
T
A
S
S
T
S
I
T
R
A

Quiero ayudar a crear arte original que resuene no sólo con mi huella digital, sino con la huella digital de la comunidad, al mismo tiempo que también funcione al más alto nivel en concordancia con mis metas, creencias e ideas. En muchos sentidos creo que el arte debe ser "casi accidental" -la obra de arte debe provocar una respuesta similar a cuando uno está conduciendo y, solo por un momento, la atención se desvanece, algo de repente cruza delante del vehículo y el conductor pone el freno y, de manera urgente es "traído de golpe" a la conciencia, ¿a la vida? Hay un golpe de adrenalina, el corazón corre, la imaginación se despierta para luego establecerse en sobriedad completa y agradecida. Apenas un momento después del incidente, uno se siente plenamente vivo, agitando con la vida y agradecido por el "sólo" recordatorio. Estamos contruidos de esas experiencias, deberíamos estarlo con todas las oportunidades que nos permitan resonar a través de nuestras creaciones.

Como alguien que intenta producir arte, creo firmemente que eso es lo que los artistas pueden y deben ofrecer, una especie de "reacción repentina" por supuesto, sin el siempre "por poco". Arte nos permite saber de nosotros nuevamente. Nos impulsa a nuevas conversaciones con nuestros vecinos y nos ayuda a hacer nuevos amigos y formar nuevas familias. La mayor parte de todo tiene el potencial de esta cultura, a través de los ojos del artista, para tener una nueva visión de sí mismo. Esto se logra a través de la voluntad del artista de reconocer y hacer frente a problemas difíciles, que son a menudo eclipsados por lo que se cree "mejor" para la visualización de nuestro consumo, resultando en una variedad de desafíos para la vida utilitaria. Ahora más que nunca considero que es el momento de confiar en el artista nuestros esfuerzos en aportaciones sociales, en buscar ideas originales y la voluntad de explorar lo desconocido en una forma madura y responsable. Por favor, comprenda que realizo un serio esfuerzo para mi trabajo, aunque a veces sin éxito. Enfoco cada concepto con los ojos bien abiertos con respecto a todas las posibilidades de éxito.

Como artista, creo que lo nuestro no es hacer una declaración directamente, sino incitar a la conversación, independientemente de lo maravilloso o complejo que sea el objeto. Después de todo, como personas tenemos y seguiremos sobreviviendo cuestiones más difíciles que la de una "reacción repentina", que podrían preverse como consecuencia del arte. A la indiferencia entre moda pasajera y moda, estoy interesado en la duración de obra de arte original que resonara con aquellos que puede capturar sólo el tiempo suficiente para echar una mirada resistente.

A G A R R I S O N R O O T S