

Exploring the Collections

TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY

Photo by New Mexico Historic Sites

Episode 9: San Antonio Reverse Glass Painting

San Antonio, c. 18th century

Artist Unknown

Painted glass

Taylor Collection, Mesilla, NM Photo by New Mexico Historic Sites

English Transcript: Reverse glass painting is an art form that has traveled the world. The technique became a worldwide phenomenon before nearly becoming extinct, then reemerging in popularity. What makes reverse glass painting interesting is the unique techniques that are used to produce the artwork. This process is a time consuming one that must be precise to ensure that the image will be clear and cohesive. A skilled artist is able to work on the piece backwards and create an image that once flipped produces a complete painting.

Like other works of art the subject matter is painted using a process of layering. However, rather than starting with the background and progressing forward, reverse glass artists begin with the foreground and progress backwards. All designs and details, including letters and symbols are painted as mirror images. For example, when the artist was creating this image of the *San Antonio* with the child, the fingernails on the child and San Antonio would have been painted first. Once dried the artist would then paint the hands. Look at the face of the child. Would his pupils have been painted first or the background of his eye? If you said pupil, then you are correct! The artist would have painted the pupil then proceeded to add details on top creating the layered effect. If the artist were to paint a detail backwards or in the wrong layered order, the only way to correct it would be to wipe that entire portion clean and begin fresh! That is why this painting style is time consuming.

Exploring the Collections

TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY

The origin of reverse glass painting is unknown and still debated but art historians believe that the style originated in the Black Forest region of Germany. Eventually the technique made its way throughout Europe. From 1550 to 1850 reverse glass art flourished and Murano, Italy became the epicenter of the style. Like many art works commissioned during that time, most of the work was of a religious nature or commissioned by the wealthy. However, as time went on and glass became more affordable reverse glass paintings were produced on a larger scale and became readily available with portraits and landscapes being popular themes.

While this type of painting began to decrease in Europe it gained popularity in America and from 1815 to 1850 there was a boom in production. Americans painted anything and everything that had glass and used it to decorate clocks and mirrors. With the exception of a brief period before the start of the First World War, reverse glass painting began to decline. A comeback occurred during the 1970s when people began to collect the pieces. Presently, artists still create these paintings and recently reverse glass art was a popular trend on the social media app, TikTok, where users would, buy a frame, and use the glass to paint their favorite image!

This portrait of San Antonio is currently displayed in the Music Room at the Taylor-Mesilla Historic Property.

Traducción en Español: La pintura de vidrio inversa es una manifestación artística que ha recorrido el mundo. Dicha técnica se convirtió en un fenómeno mundial antes de casi extinguirse, y posteriormente resurgir en popularidad. Lo fascinate de la pintura de vidrio inverso son las respectivas técnicas que se utilizan para producir dicha obra de arte. Este proceso requiere de una significativa cantidad de tiempo, y debe ser preciso para garantizar que la imagen producida sea clara y cohesiva. Un artista experto es capaz de trabajar en la pieza hacia atrás y crear una imagen que una vez que es volteada produce una pintura completa.

Comparando a otras obras de arte, el proceso de pintura se va desarrollando usando capas de pintura. Sin embargo, en lugar de comenzar con el fondo y progresar hacia adelante, los artistas de vidrio inverso comienzan con el primer plano y avanzan hacia atrás. Los diseños y detalles, incluyendo letras y símbolos se hacen al revés en el vidrio y se pintan como imágenes reflejadas en un espejo.

Por ejemplo, cuando el artista estaba creando esta image del *San Antonio* con el niño, las uñas en el niño y San Antonio habrían sido pintadas primero. Ya secado el artista pintaría las manos. Mira la cara del niño. ¿Su pupila habría sido pintada primero o el fondo de su ojo? ¡Si dijiste pupila, entonces estas en lo correcto! El artista habría pintado la pupila y luego procedió en añadir ciertos detalles en la parte superior creando el efecto en capas. Si el artista pintara un detalle hacia atrás o en el orden equivocado, entonces la única manera de corregirlo sería limpiar toda esa porción y comenzar de nuevo! Es por eso que este estilo de arte consume much tiempo.

El origen de la pintura de vidrio inversa es desconocido y aun es debatido, pero los historiadores del arte creen que este estilo fue originado en la region de la Selva Negra de Alemania. Con el tiempo, la técnica viajó por todo Europa. De 1550 a 1850 fue un periodo de gran florecimiento para el arte del vidrio inverso y en

Exploring the Collections

TAYLOR-MESILLA HISTORIC PROPERTY

Murano, Italia se convirtió en el epicentro del estilo. Como muchas obras de arte comisionadas durante ese tiempo, la mayor parte de la obra era de temas religiosos y fueron compradas o comisionadas por los ricos. Sin embargo, con el tiempo el vidrio se volvía más asequible, y las pinturas de vidrio inverso se producían en una escala mayor y se hicieron fácilmente disponibles y las pinturas de retratos y paisajes eran temas populares.

Mientras que este tipo de arte comenzó a disminuir en Europa, ganó popularidad en Estados Unidos y de 1815 a 1850 hubo una grande producción. Los Americanos pintaban cualquier cosa y lo usaban para decorar relojes y espejos. Con la excepción de un breve período antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la pintura de vidrio inversa comenzó a declinar. Su regreso ocurrió durante la década de 1970 cuando la gente comenzó a coleccionar piezas de arte. Actualmente, los artistas todavía crean estas piezas y recientemente el arte de vidrio inverso fue una tendencia popular en la aplicación de redes sociales, TikTok, donde gente compra un marco, y utilizaron el vidrio para pintar su imagen favorita!

San Antonio se encuentra actualmente en la Sala de Música en la Propiedad Histórica Taylor-Mesilla.