

The Future of Tradition: An Appreciation for Césare Toffolo

By Paul Stankard

As my art-making matured over a 50-year span, it has been both rewarding and challenging to be part of a growing world-class community of flameworkers, and to believe the glass objects created by this once under-used process for art-making are expanding the history of glass like no other time in its past.

Working at the torch on the islands of Murano and Venice are three world-class masters, Césare Toffolo, Lucio Bubacco, and Vittorio Costantini, who are creatively advancing their island's centuries-old Venetian glass tradition. As I sit at my torch 4,000 miles away, melting glass by the same process, I celebrate our flameworkers' tribe with this new breed of glass artist that is adding a new chapter to glass history. Like Césare, I have been creative within a centuries old tradition and can relate to his challenges.

Césare, through inventiveness and knowledge of furnace working, was the first to integrate basic furnace-working hand tools to shape flameworked borosilicate glasses and techniques on the bench. This seemingly simple action

CESARE TOFFOLO

reversed the strong influence that scientific glassblowing technology has had on creative flameworking over most of the 20th century. Césare's exquisite goblets and vases are on the verge of challenging Murano's identity as primarily one of furnace glassblowing. His success is advancing traditional work within the glass culture, and his process predicts the future now

Nell'arco dei miei cinquant'anni di attività artistica, è stato gratificante e stimolante far parte di una crescente comunità mondiale di lavoratori a lume e credere che gli oggetti creati a lume, processo sottovalutato in passato per fare arte, stanno ora facendosi strada nella storia del vetro come mai nel passato.

Nell'isola di Murano e a Venezia ci sono tre grandi maestri della lavorazione a lume: Cesare Toffolo, Lucio Bubacco e Vittorio Costantini, che stanno creativamente avanzando nell'antica tradizione del vetro Veneziano.

A 4.000 miglia di distanza, seduto davanti alla mia torcia, lavorando il vetro, io celebro la comunità dei lavoratori a lume, con la varietà di artisti vetrai che vanno ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia del vetro. Scrivere l'articolo su Cesare Toffolo è per me meravigliosamente soddisfacente perché come Cesare anch'io sono creativo all'interno di una secolare tradizione e sono in grado di comprendere le sue sfide.

Cesare Toffolo, con la sua inventiva e conoscenza del lavoro in fornace, è stato il primo ad integrare gli utensili usati nella fornace per modellare i vetri fatti a lume e ad usare le tecniche da scagno.

Questa azione, apparentemente semplice, ha invertito la forte influenza che la tecnologia del vetro soffiato scientifico ha avuto, fino ad allora, sulla lavorazione creativa a lume, nella maggior parte del ventesimo secolo. Gli squisiti calici e vasi di Cesare Toffolo mettono in discussione l'identità di Murano vista principalmente come lavorazione del vetro soffiato al forno.

Il suo successo è quello di portar avanti la tradizione nella cultura del vetro e il suo processo predice il futuro di come il vetro a lume ha cominciato un nuovo capitolo nella storia del vetro Veneziano.

Quando descrive il suo lavoro e il suo posto nella tradizione Veneziana Cesare dice "Io non faccio copie di vetri antichi, ma sono ispirato da essi e non penso che il borosilicato possa sminuire il fascino del pensiero Veneziano ma offra nuove opportunità di esprimersi al meglio."

E' surreale paragonare le linee di tempo fra la lavorazione del vetro in America, la nostra prima industria portata a Jamestown VA nei primi anni del 1600, e la tradizione del vetro Veneziano.

GRANELLI DI SABBIA
42,50 cm H.

Le fabbriche di Murano risalgono al XIII secolo e danno una nuova dimensione all'espressione "tradizione del vetro". Quando penso al vetro Veneziano, io penso al vetro commerciale ma sono ben consapevole dei capolavori creati da alcuni artigiani fra i più abili e qualificati del mondo. La tradizione Veneziana, dal mio punto di vista, ha avuto sfumature nel corso dei secoli

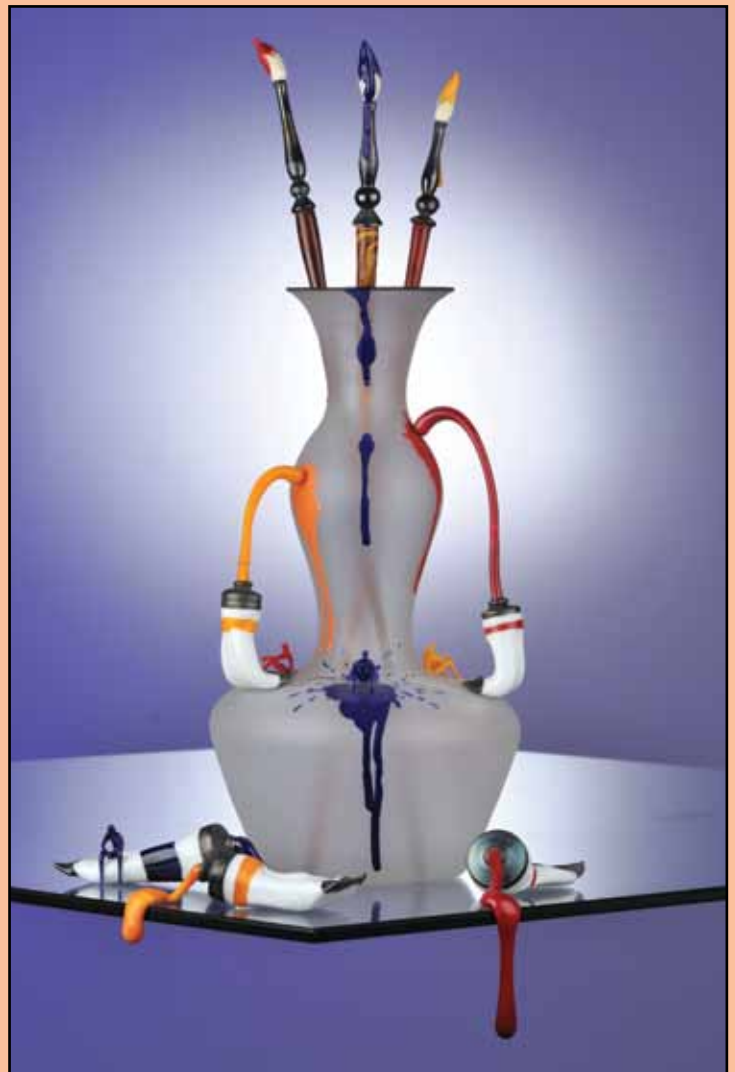
all'interno di uno stretto epicentro, del mestiere del vetro soffiato, approfittando di una memoria collettiva costruita su secoli di progresso artistico e tecnico. I ricchi colori e le proprietà della lavorazione a caldo aggiungono qualità agli oggetti fatti a mano esportati in tutto il mondo. Le perfette tecniche come la filigrana, l'applicazione della foglia d'oro e degli smalti sono state mostrate negli Studi americani agli entusiasti artisti desiderosi di imparare le raffinate tecniche del vetro soffiato.

Cesare è cresciuto nell'isola di Murano, centro del vetro Veneziano fin dal XIII secolo, dove la sua famiglia, nonno, padre e zii hanno lavorato nelle famose fabbriche di Murano. I membri della sua famiglia non solo lavoravano nelle fabbriche ma erano dei leader e degli innovatori. Suo nonno fu co-fondatore della celebre fabbrica Venini, dove lavorò come

that flameworked glass has begun a new chapter in the ongoing history of Venetian glass.

When describing his work and his place in the Venetian tradition, Césare says, "I don't make copies of ancient glass pieces; I'm inspired by them. And I don't think the borosilicate material that I use diminishes the charm of Venetian thought; it offers more opportunities to better express it."

It seems surreal to compare timelines between glassmaking in America, our first industry (brought to Jamestown, VA, in the early 1600s), and the Venetian glass tradition. Murano's glass factories date back to the 13th century and give a new dimension to the phrase "glass tradition." When I think of Venetian glass, I think of glass for the marketplace, but I am well aware of the masterworks that have been created by some of world's most skilled glass artisans. I see the Venetian tradition as having celebrated nuances over centuries within the narrow focus of the glassblowing craft, while taking advantage of a collective memory built on centuries of artistic and technical advances. The rich colors and working

COLORI
50 cm H.

properties of hot glass add qualities to hand-blown objects exported around the world. These techniques such as filigree, cane-working, gold leaf application, and enamel painting, have been perfected and demonstrated at public-access glass studios across America to enthusiastic glass artists eager to learn refined glassblowing skills.

Césare grew up on the island of Murano, the center of Venetian glass since the 13th century, where his family — grandfather, father, and uncles — all worked in glass at Murano's famous glass factories. His family members not only worked in the factories, they were leaders and innovators. His grandfather co-founded the celebrated Venini Factory and was maestro there for many years. Césare's father, Florino, worked in the Venini factory, mastering goblets by age 17. During World War II, he was a prisoner in Germany and put to work as a scientific glassblower. After the war, he returned to Murano and established his own factory, which was the first in Murano's history to blow glass at the flame. The family's history and success has both inspired and challenged Césare to not only participate in the tradition but to be an innovator and leader.

Césare was involved in production glassblowing at the torch and spent his early years blowing Venetian giftware. He started at 15 as an apprentice in his father, Florino's studio. By entering into an apprenticeship as a teenager, Césare followed not only his father's and uncle's footsteps, but the path of centuries of Murano glassmakers. Of this time, Césare says he made hundreds, sometimes thousands, of pieces for different companies. This practice and repetition could only have honed his skills, making them instinctual. You can only succeed to the extent that Césare has by internalizing the tradition and becoming comfortable with the glassmaking lifestyle.

The Murano experience allowed Césare to be independent and dedicate as much or as little time as he wanted to be creative. By 18, he had established his own glass studio and was soon collaborating with Italian and European designers.

Césare's creativity and inventiveness can be seen in his interpretations of traditional furnace techniques and use of furnace tools, at the torch with borosilicate glass, resulting in a heightened expression of Venetian objects. When watching "Flameworking with Césare Toffolo, a DVD produced as part of the Corning Museum of Glass Master Class Series, I was delighted to see him apply traditional glassblowing tools to preparing work at the torch. The idea that a delicate glass point can be scored and snapped with traditional furnace-working hand shears to open the sealed end, or that long tongs can be used to flare the glass tubing in a way that the carbon rod technique could not compete, was informative. I applaud Césare for this intelligent and innovative approach to the flameworking process.

Through the excellence of his work, Césare has drawn attention to new possibilities within the Venetian esthetic. By doing so, he has challenged the glass community to consider the compatibility of flameworked borosilicate glass with tradition. His introduction to the more versatile borosilicate glass, primarily used in industry, may have been a stroke of luck. He was handed some 20-inch rods by a company representative and, because of his curiosity and creativity, immediately saw new possibilities.

FILIGREE SWAN GOBLET
23 to 33 cm H.

maestro per molti anni. Anche il padre di Cesare, Florino, lavorò alla Venini, dove a soli 17 anni, fu maestro di bicchieri. Durante la II Guerra Mondiale, fu fatto prigioniero in Germania dove iniziò a lavorare il vetro scientifico alla fiamma. Dopo la guerra, egli tornò a Murano dove aprì il suo laboratorio e fu il primo vetraio a soffiare il vetro artistico alla fiamma nell'isola. La storia e il successo della sua famiglia hanno entrambe ispirato e sfidato Cesare a partecipare non solo alla tradizione ma ad essere anch'egli un innovatore e leader.

Nei primi anni della sua attività Cesare ha lavorato nella produzione del soffiato a lume, facendo un'oggettistica da regalo. Ha cominciato come apprendista a soli 15 anni nello Studio del padre Florino, e poi ha continuato producendo alcuni articoli in centinaia, a volte migliaia di pezzi per molteplici clienti e ditte. Questa ripetitività non poteva che affinare le sue capacità, rendendole istintive. Si può aver successo, come ha fatto Cesare, solo interiorizzando la tradizione e facendone uno stile di vita confortevole. Entrando in un apprendistato da adolescente, Cesare ha seguito non solo le orme del padre e degli zii, ma il percorso secolare dei vetrai di Murano.

L'esperienza acquisita a Murano ha permesso a Cesare di essere indipendente e di dedicare tanto o poco tempo quanto occorreva per essere creativo. All'età di 18 anni, ha aperto

This more versatile material was not a shortcut to make his life easier; it was an opportunity to push the tradition beyond the working characteristics of soda-lime glass. When looking at Césaire's goblets, you can see how they adhere to the parameters of the Venetian tradition but also expand the tradition's possibilities. This dynamic has given new life to a centuries-old craft.

As an American, I wonder if we take our creative freedom and willingness to experiment for granted. It is heartwarming to hear my international glass friends talk about how exciting it is to work in America. We push the material limits through inventive process, as we play with hot glass and defend against the accusation of wasting glass. In Europe and Asia, everything is based on economics in the U.S., we are fortunate to have subsidized public-access studios and college and university art programs. These programs allow creative people to experiment, and basically play, with glass.

I can only imagine the buzz an artist must feel when visiting American glass facilities for the first time and experiencing the high level of energy and execution without thought of tradition. Césaire first connected with America's studio glass movement in 1991, at age 30, when he was invited to teach at Pilchuck, years into the evolution of the studio glass movement. This was a time when American studio glass artists were benefiting from their nontraditional approach to glassmaking. This experience provided Césaire with "a different mentality to approach glass, more artistic, the purest conception that has not just changed my way of thinking in glass but (provided) new opportunities for expression."

Like his father, who left the island of Murano as a young man, Césaire made a life-changing odyssey. His first sojourn to the United States to teach at Pilchuck, had a great impact on his own work and provided him with a new perspective on glass to bring back to Murano. Since then, he has made many visits to teach and exhibit in the United States. In addition to Pilchuck, he has taught at the most prestigious glass art centers in America, such as the Corning Museum Studio and Penland School of Craft. In 2004, Césaire was the featured artist at the International Flameworking Conference, held annually at Salem Community College.

My first meeting with Césaire came while he was exhibiting in North Jersey, about 10 years ago. He came down to visit me at my studio. Like many of my foreign visitors, he enjoyed being taken to Sal's Pizzeria for a Philly cheese steak. Over lunch, and while sharing my environment with him, I sensed his dedication to his work, as well as his respect for things made well. We had a touching conversation in which we connected over our relationship with tradition: mine being French floral paperweights, Césaire's being Venetian glass. I seldom have a conversation that can be considered "inside baseball" with another artist who is so emotionally involved with advancing a tradition in a way that invents a new language for glass.

In addition to his series of classical goblets and vases, Césaire creates more whimsical human forms in surreal environments while suggesting a Venetian context. The new perspective he gained teaching around the world, especially in America, is evidenced in series such as Balloons, Libri, and Colori.

ANFORA
35 cm H, 35 cm W.

il proprio Studio e ha cominciato presto a collaborare con designer Italiani ed Europei.

Si può vedere la creatività e l'inventiva di Cesare nell'interpretare le tecniche tradizionali e l'uso degli utensili da fornace, con la trasposizione alla fiamma, col risultato di una maggior espressione dello stile Veneziano. Mentre guardavo Flameworking with Cesare Toffolo, un DVD prodotto dal Corning Museum of Glass, parte della Master Class Serie, mi ha fatto piacere vedere utensili tradizionali del vetro soffiato, applicati alla lavorazione alla torcia.

L'idea che un delicato punto sul vetro possa essere segnato e spezzato con le tradizionali taglienti di fornace per aprire un piccolo foro, o che lunghe borse possano essere usate per svasare il tubo di vetro in modo decisamente migliore del cono in graffite, usato finora, è stata per me molto istruttiva.

Mi congratulo con Cesare perché questo è un intelligentissimo ed innovativo approccio al processo di lavorazione alla fiamma.

Attraverso l'eccellenza del suo lavoro, Cesare ha attirato l'attenzione su nuove possibilità all'interno dell'estetica Veneziana. In questo modo, ha sfidato la comunità a prendere in considerazione la compatibilità della lavorazione del vetro borosilicato a lume con la tradizione. L'introduzione di Cesare al più versatile vetro borosilicato, utilizzato principalmente nell'industria, è stato un colpo di fortuna: un rappre-

OPERA
41 cm H.

When comparing Césaire who is known for his Classical, Contemporary, and more experimental series share evidence of a mastery of process, which makes me proud of the field. They also share the same magic: originality, faithfulness to the material, and impeccable craftsmanship. The difference between Césaire's series is that the Classical and Contemporary focus the imagination within the tradition, while the others show a creative freedom and playfulness.

With his blend of tradition, craftsmanship, and imagination, Césaire has captured the attention of an international audience that is huge by Murano standards. By traveling to exhibit and teach in Europe, Japan, and America, he has won over thousands of admirers, including the Murano glassmakers who congratulate him as he walks along the canal or when they visit his gallery. Not all are attracted to his creative accomplishments using flameworking, though; a few have negative feelings about the process. Ironically, if a few traditionalists have a prejudice against this approach, the vanguard of Murano's elite makers recognize his achievements, together with 15,000 flameworkers in the U.S. who

sentante gli ha dato circa cm.50 di bacchetta da provare e lui con la sua curiosità e creatività ha visto subito nuove possibilità. Per Cesare, questo materiale più versatile, non era una scorciatoia per rendere la sua vita più facile; era un'occasione per spingere la tradizione al di là delle caratteristiche della lavorazione del vetro sodico. Guardando i calici di Cesare si può notare come si attengono ai parametri della tradizione Veneziana ma amplificano anche la tradizione stessa. Questa dinamica ha dato nuova vita a un mestiere vecchio di secoli.

Come Americano, mi chiedo se prendiamo la nostra libertà creativa e la volontà di sperimentare come per scontato. E' commovente sentire i miei amici del vetro internazionali parlare di come è eccitante lavorare in America, come noi giochiamo col vetro caldo e ci difendiamo contro l'accusa di spreco del vetro stesso. Questo perché in Europa e Asia, tutto è basato sull'economia, mentre negli Stati Uniti si ha la fortuna di avere sovvenzionati pubblici accessi agli studi, college e ai programmi d'arte universitaria. Questi programmi permettono alle persone di sperimentare e fondamentalmente giocare col vetro.

Posso solo immaginare il brusio che un artista deve sentire mentre visita uno Studio del vetro Americano per la prima volta, sperimentando l'alto livello di energia ed esecuzione senza il pensiero della tradizione. La prima volta che Cesare ha avuto collegamento con l'America's studio glass movement è stato all'età di 30 anni quando è stato invitato ad insegnare a Pilchuck nel 1991, trenta anni dall'evoluzione del studio glass movement. Questo è stato un momento in cui gli artisti del vetro americano beneficiavano del loro approccio non proprio tradizionale col vetro. Questa esperienza è stata rilevante per Cesare "una differente mentalità di approccio al vetro, più artistica, la più pura concezione che non ha cambiato il mio modo di pensare al vetro ma mi ha dato nuove opportunità di espressione". Così come suo padre ha lasciato l'isola quando era giovane, Cesare è andato negli Stati Uniti per insegnare a Pilchuck e ciò ha avuto un grande impatto sul suo lavoro e gli dato una nuova prospettiva da portare con sé a Murano.

Questa è stata la prima di tante visite ai più prestigiosi centri d'arte del vetro americani, come il Corning Museum Studio e Penland School. Nel 2004 Cesare è stato l'artista principale all'International Flameworking Conference tenuta annualmente al Salem Community College.

Il mio primo incontro con Cesare è stato durante una sua mostra nel New Jersey, circa 10 anni fa.

E' venuto a farmi visita nel mio Studio. Come con molti dei miei visitatori stranieri, ho avuto il piacere d'invitare Cesare al Sal' s Pizzeria per una bistecca al formaggio Philly. Durante il pranzo, chiacchierando con lui, ho percepito la sua dedizione al lavoro e il suo rispetto per le cose fatte bene. Abbiamo avuto una toccante conversazione, in cui abbiamo collegato il nostro rapporto con la tradizione: la mia è la tradizione francese dei fermacarte a tema floreale, la sua è la tradizione vetraria veneziana. Io raramente ho una conversazione con un altro artista che è emozionalmente coinvolto con l'avanzare di un linguaggio nuovo nella tradizione del vetro.

In aggiunta ai suoi calici e vasi classici, Cesare crea pezzi più stravaganti incorporando forme umane all'interno di ambienti surreali, suggerendo nel contempo un contesto

RELIQUIARIO
39 cm. H.

celebrate the beauty of his work and are challenged by his accomplishments. Césare's blown goblets and vessels could easily be the most-admired blown borosilicate glass in the world.

Césare's vision both confronts and celebrates the cultural components that are ingrained in the Murano's glass history, namely competitive skill and inventiveness. By taking advantage of the flameworking processes with 20th century borosilicate glasses, he is reinterpreting the masterworks of the past. His exploration pushes the boundaries of the flame-worked Borosilicate characteristics to reveal inventive and nuanced techniques that affect Venetian glass. This 21st century technique is resuscitating tradition through his Classical and Contemporary series with poetic results.

Césare Toffolo's lasting fame will come in the future, when his skill and esthetic accomplishments will be discussed in the context of past masters who have contributed to the Venetian glass story.

veneziano. La nuova prospettiva che egli ha insegnato in giro per il mondo, specialmente in America, si può vedere nelle serie dei Balloons, Libri, e Colori.

Quando si confrontano il Classico, il Contemporaneo e la serie più sperimentale, è evidente la maestria del processo e ciò mi rende orgoglioso di appartenere a questo mondo. Condividono

anche la stessa magia: l'originalità, la dedizione al materiale e l'artigianato impeccabile. La differenza fra loro è che la classica e la contemporanea mettono a fuoco l'immaginario nella tradizione, mentre le altre mostrano la libertà creativa.

Con la sua miscela di tradizione, artigianato e fantasia, Cesare ha catturato l'attenzione di un pubblico internazionale enorme per gli standard di Murano. Viaggiando, esponendo e insegnando in Europa, Giappone e America, Cesare ha conquistato migliaia di ammiratori, tra cui i maestri di Murano che si congratulano con lui mentre cammina lungo il canale o durante le visite nella sua Galleria. Ma non tutti sono attratti dalle sue realizzazioni creative prodotte utilizzando la lavorazione a lume; alcuni hanno sentimenti negativi nei confronti di questa tecnica, come pure io ho potuto riscontrare nella mia carriera.

Paradossalmente se pochi tradizionalisti hanno un pregiudizio, una buona parte, tra avanguardisti e i più famosi maestri Muranesi, insieme a quindicimila vetrai a lume negli Stati Uniti, celebrano la bellezza della sua opera e sono sfidati con le sue realizzazioni. I suoi vetri soffiati sono i più ammirati nel mondo.

La visione di Cesare celebra le componenti culturali che sono radicate nella storia del vetro dell'isola, vale a dire capacità competitiva e inventiva. Con i vantaggi del progresso della lavorazione alla fiamma del XX secolo, col vetro borosilicato, Cesare ha reinterpretato i capolavori del passato. La sua esplorazione va oltre i confini delle caratteristiche del borosilicato alla fiamma, rilevando inventiva e sfumature che hanno un impatto sul vetro veneziano. Questa tecnica del XX secolo sta portando a nuova vita la tradizione attraverso i suoi pezzi classici e contemporanei, con risultati poetici. La fama di Cesare Toffolo, la sua abilità tecnica e i risultati estetici saranno discussi, in futuro, nel contesto dei maestri del passato che hanno contribuito alla storia del vetro veneziano.

PICCOLI UOMINI
23,50 to 35 cm H.