Historias estadounidenses: de Sargent a O'Keeffe. Una colaboración con The Newark Museum of Art

Historias estadounidenses: de Sargent a O’Keeffe reúne obras de arte creadas desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Procedentes de la extraordinaria colección de The Newark Museum of Art, estas obras ofrecen una oportunidad para celebrar y reflexionar sobre el 250.º aniversario de nuestro país. Las cuatro secciones de la exposición exploran cómo los artistas construyen ideas sobre la identidad estadounidense, expresan sentimientos de pertenencia y comunidad, plasman distintas concepciones de las creencias religiosas y espirituales y crean significado a partir de los materiales empleados en la creación artística. Las perspectivas de integrantes de la comunidad del Bruce Museum, quienes reflexionan sobre lo que significa vivir hoy en Estados Unidos, enriquecen las pinturas y los objetos aquí expuestos.

Al presentar la experiencia estadounidense a través de múltiples narrativas, Historias estadounidenses: de Sargent a O’Keeffe conmemora el profundo legado de creatividad y la multiplicidad de voces que definen a nuestro país y su arte. La exposición propicia un diálogo profundo entre el pasado y el presente; revela cómo han evolucionado, a lo largo de tres siglos, las distintas visiones de Estados Unidos como lugar, símbolo e ideal perdurable; y le propone al espectador contribuir a esta historia que continúa escribiéndose.

Esta exposición está organizada por el Bruce Museum y The Newark Museum of Art.

Descubra la audioguía gratuita de la exposición del Bruce y el contenido accesible en Bloomberg Connects. Escuche las historias del personal de los distintos departamentos del Bruce Museum.

Historias de la comunidad

Nuestras experiencias individuales determinan la forma en que entendemos el arte. El Bruce se compromete a representar y apreciar las distintas perspectivas. Para Historias estadounidenses, invitamos a integrantes de las comunidades de nuestra región a compartir sus propios relatos y reflexiones sobre las obras expuestas. A medida que recorra las galerías, busque las etiquetas grises tituladas “Historias de la comunidad” para conocer las interpretaciones de los participantes sobre las obras que eligieron. A lo largo de la exposición se incorporarán nuevas “Historias de la comunidad”, que ofrecerán otras maneras de reflexionar sobre el arte de Historias estadounidenses: de Sargent a O’Keeffe y relacionarse con él.

Agradecemos a los integrantes de nuestra comunidad que ya han compartido sus historias.

Anika Bansal, guía juvenil del Bruce Museum
K. Brent Hill, director ejecutivo de Neighbor to Neighbor
Natalia Orellana, en representación de Barbara's House

¡Comparta su historia!

Dibuje o escriba una respuesta a una de las consignas en las tarjetas de comentarios que encontrará a continuación.

Mi comunidad es...
Mi obra de arte favorita de la exposición es...
Cuéntenos su propia historia.

Martin Puryear (estadounidense, n. 1941)
Sin título, 1997-2001
Fresno, pino, ciprés y cuerda
The Newark Museum of Art, adquisición, 2006, Helen McMahon Brady Cutting Fund, 2006.52

Identidad

¿Cómo se ve usted? ¿Cómo quiere que lo vean los demás?
Los retratos de esta galería revelan una historia compleja y en constante evolución sobre la identidad estadounidense. En los siglos XVIII y XIX, los artistas combinaban símbolos de riqueza y estatus con recursos visuales —como la pose, la mirada, la vestimenta y otros detalles— para transmitir ideas sobre la posición social. Los artistas contemporáneos recurren al retrato y al autorretrato para expresar la identidad: Mickalene Thomas y Wendy Red Star representan, respectivamente, a mujeres negras e indígenas seguras de sí mismas y emplean un lenguaje visual propio para dotarlas de poder e individualidad.

Los bodegones de Raphaelle Peale, Yasuo Kuniyoshi y Georgia O'Keeffe demuestran cómo los artistas confieren a los objetos un simbolismo personal para expresar ideas sobre la raza, el género y la sexualidad. Las diversas obras reunidas aquí nos invitan a reflexionar sobre lo que significa ser estadounidense y a preguntarnos quiénes han sido representados o excluidos de la historia del país.

John Singer Sargent (estadounidense, n. en Italia, 1856-1925)
La Sra. de Charles Thursby, c. 1897-98
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, adquisición mediante canje, 1985: obsequio del Sr. J. Duncan Pitney y Sra., Emilie Coles (de la J. Ackerman Coles Collection), la Sra. Lewis B. Ballantyne y la Sra. Owen Winston, y legado de Louis Bamberger, 85.45

Mientras residía en Londres en la década de 1890, John Singer Sargent pintó este retrato de su mecenas, la señora de Charles Thursby (de soltera, Alice Brisbane), una sufragista que encarnaba a la "nueva mujer" de la época. En aquel período, las mujeres solían aparecer en poses formales en sus retratos. Thursby, sin embargo, viste prendas modernas y a la moda y además adopta una postura dinámica, con los hombros inclinados hacia delante como si estuviera a punto de ponerse de pie. La paleta de verdes, blancos y violetas de Sargent reproduce los colores oficiales del movimiento sufragista británico y podría aludir a las siglas GWV, correspondientes a la frase inglesa Give Women the Vote ("Denles el voto a las mujeres"), lo que permite entrever las aspiraciones personales y políticas de la modelo.

Mickalene Thomas (estadounidense, n. 1971)
¿Acaso Tracey Norman no es encantadora?, 2022
Pedrería, pintura acrílica y óleo sobre lienzo montado en panel de madera
The Newark Museum of Art, adquisición, 2022, Collections Exchange Fund, Mr. and Mrs. William V. Griffin Fund y Helen McMahon Brady Cutting Fund, 2022.6

Inspirándose en las tradiciones de la historia del arte occidental y la cultura popular, Mickalene Thomas crea retratos dinámicos que sitúan en primer plano la belleza, el poder y la sensualidad de las mujeres negras. Aquí representa a Tracey Norman —la primera modelo transgénero negra y figura pionera para las comunidades LGBTQ+— en un entorno de colores vivos recubierto de pedrería. Al mirar directamente al espectador, Norman participa activamente en la construcción de su propia imagen.

Wendy Red Star (estadounidense/apsáalooke, n. 1981)
Mujer indígena sentada, 2005

Impresión con pigmentos
The Newark Museum of Art, adquisición, 2023, Helen McMahon Brady Cutting Fund, 2023.1

En el autorretrato Mujer indígena sentada, Wendy Red Star viste prendas tradicionales apsáalooke y posa lánguidamente en una silla, con la mirada dirigida hacia un lado. Aunque su postura y el entorno doméstico recreado —compuesto por elementos de utilería como cortinas y una alfombra— evocan las convenciones tradicionales del retrato académico, la expresión distante de Red Star rehúye la mirada del espectador. Al adoptar una pose informal en un entorno evidentemente artificial, Red Star ofrece un contrapunto a las representaciones euroamericanas estereotipadas de personas indígenas en poses formales.

Georgia O'Keeffe (estadounidense, 1887-1986)
Flor blanca sobre tierra roja, n.º 1, 1943
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, adquisición, 1946, John J. O'Neil Bequest Fund, 46.157

Georgia O'Keeffe realizó más de doscientas pinturas de flores, una faceta importante de su producción artística. Aquí presenta un primer plano de una flor blanca ampliada sobre el paisaje rojizo de Nuevo México, donde se radicó definitivamente en 1949. La crítica solía interpretar estas pinturas desde una perspectiva de género e incluso sexualizarlas, una percepción alentada por Alfred Stieglitz, marchante y esposo de O'Keeffe. Sin embargo, ella rechazaba tales interpretaciones y pintaba bodegones florales como una forma de explorar su constante fascinación por la abstracción y el mundo natural.

Raphaelle Peale (estadounidense, 1774-1825)
Bodegón con sandía y fruta, 1822
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, adquisición, 1960, The Members' Fund, 60.581

Yasuo Kuniyoshi (estadounidense, 1889-1953)
Bodegón, 1928
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, legado de la Srta. Cora Louise Hartshorn, 1958, 58.178

Los enigmáticos bodegones de Yasuo Kuniyoshi suelen aludir a su herencia nipoestadounidense. Nacido en Okayama, Japón, el artista emigró a Estados Unidos en 1906. El durazno de esta pintura hace referencia tanto a un cuento popular japonés de su infancia como a sus primeras experiencias en la cosecha de frutas en el sur de California. La identidad híbrida de Kuniyoshi también se refleja en su estilo distintivo, que combina la estética plana y bidimensional del modernismo europeo y el ukiyo-e japonés —los grabados en madera— con las formas simplificadas del arte popular estadounidense.

Joshua Johnson (estadounidense, c. 1765-después de 1825)
Isabella Taylor, c. 1805
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, adquisición, 1971, Membership Endowment Fund, 71.55

Nacido en condición de esclavitud, Joshua Johnson fue emancipado en 1782 y se convirtió en uno de los primeros artistas negros profesionales conocidos que trabajaron en Estados Unidos. Desarrolló una próspera actividad como retratista en la zona de Baltimore, donde pintaba a comerciantes y sus familias. En 1798, Johnson publicó un anuncio promocional en un periódico de Baltimore en el que se describía como un “genio autodidacta” que había superado “obstáculos insuperables para proseguir sus estudios”. La carta que sostiene la joven de este retrato sugiere que sabía leer y escribir y que pertenecía a la élite; al mismo tiempo, pone de manifiesto la posición del propio Johnson como un retratista muy solicitado por una clientela adinerada.

William Merritt Chase (estadounidense, 1849-1916)
Retrato de la actriz Linda Dietz, c. 1890
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, adquisición, 1954, The Carl and Dorothy Badenhausen Foundation Trust, 54.169

Walt Kuhn (estadounidense, 1877-1949)
Joven con pieles grises, 1927
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, obsequio de la Sra. Bliss Parkinson, 1956, 56.8

Jacob Epstein (británico, n. en Estados Unidos, 1880-1959)
Paul Robeson, 1928
Bronce
The Newark Museum of Art, obsequio de Emil y Edith Oxfeld para los niños de Newark, 2006, 2006.31A,B

Jacob Lawrence (estadounidense, 1917-2000)
Payaso, 1963
Témpera sobre tabla
The Newark Museum of Art, obsequio de Henry H. Ploch, 1991, 91.177

Conozco muy bien la obra de Jacob Lawrence y admiro la belleza y la complejidad de esta pintura. Su dinámica representación de un hombre negro en 1963 sugiere la adopción de una máscara como medio de supervivencia. A veces, utilizo el humor como

una manera de contrarrestar la percepción ajena de que represento una amenaza. Soy un viajero apasionado y me considero ciudadano del mundo y, con orgullo, estadounidense. Sin embargo, mi identidad —mi ascendencia africana, europea e indígena sioux— suele reducirse al color de mi piel. Esta pintura tiene una profunda resonancia en mí, ya que debo sobrellevar la carga emocional de vivir con alegría y, al mismo tiempo, enfrentar las realidades que aún persisten en Estados Unidos.

—Brent Hill, director ejecutivo de Neighbor to Neighbor

Pertenencia

¿Qué significa para usted el hogar o la comunidad? ¿Dónde o con quién se siente más en casa?

Los artistas suelen sentirse atraídos por las escenas de la vida cotidiana y se inspiran en sus propias vivencias. Desde interiores privados del ámbito doméstico hasta paisajes y escenas urbanas, las obras aquí expuestas muestran cómo los artistas estadounidenses, tanto en su país como en el extranjero, han representado la familia, los vínculos y la comunidad. Asher B. Durand, Mary Cassatt y Harriet Hosmer expresaron la ternura de los lazos familiares y la amistad, mientras que Romare Bearden retrató los rituales cotidianos de la vida de las familias negras en Estados Unidos.

En otras obras de esta galería, las escenas urbanas revelan cómo la ciudad moderna brindó nuevas oportunidades de esparcimiento a las comunidades trabajadoras y de clase media. A principios del siglo XX, la playa, el parque, el teatro y la calle se convirtieron en espacios populares donde distintos grupos de personas, incluidos los artistas, podían reunirse y relacionarse. Las representaciones de estas personas y lugares ilustran tanto el sentido de pertenencia como su ausencia, dos aspectos fundamentales de la experiencia estadounidense.

Asher B. Durand (estadounidense, 1796-1886)
Retrato de la esposa del artista y su hermana, 1834
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, legado de Helen Thompson Durand, 1935, 35.322

Mary Cassatt (estadounidense, 1844-1926)
Jenny Cassatt y su hijo, Gardner, 1895-96
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, adquisición, 1931, Felix Fuld Bequest Fund, 31.221

Mary Cassatt es quizás más conocida por sus escenas íntimas de la vida cotidiana, entre ellas, las que se centran en las relaciones afectuosas entre mujeres y niños. Aquí, la cuñada de la artista, Jenny Cassatt, aparece en un cálido abrazo con su hijo, Gardner III. Gardner II, hermano de Cassatt, viajaba con frecuencia junto con su joven familia para visitar a la artista en París, donde ella fue una de las pocas mujeres —y la única

estadounidense— que trabajaron y expusieron junto con los impresionistas franceses.

Romare Bearden (estadounidense, 1911-1988)
La familia, 1975
Fotograbado y aguatinta
The Newark Museum of Art, legado de Irene Wheeler, 2004, 2004.38.7

Para mí, pertenecer significa sentirse aceptado sin tener que cambiar quién uno es. Es el consuelo de saber que lo valoran por ser quien realmente es y no por quien los demás esperan que sea. Mi madre siempre me ha dicho que siente que realmente pertenece a su país de origen porque allí es donde se siente más conectada con su cultura, su familia y con su propia identidad. Esto transformó mi manera de entender la pertenencia, que ahora concibo como una sensación de calidez y aceptación. La familia, de Bearden, plasma esta idea al mostrar cómo cada integrante contribuye a su manera, mientras todos permanecen unidos por un propósito común.

—Natalia Orellana, Barbara's House

Harriet Hosmer (estadounidense, 1830-1908)

Manos de Robert y Elizabeth B. Browning, 1853
Bronce
The Newark Museum of Art, obsequio de la Sra. J. G. Phelps Stokes, 1976, 76.8

Radicada en Roma durante gran parte de su trayectoria, Harriet Hosmer fue una destacada integrante de un grupo de mujeres artistas y escultores neoclásicos activos en Italia entre mediados y finales del siglo XIX. Allí entabló amistad con los poetas británicos Robert y Elizabeth Barrett Browning, un matrimonio al que inmortalizó en esta escultura de bronce. Fundida por la artista en vida, esta emotiva representación de unas manos entrelazadas destaca tanto el amor de la pareja como la amistad recíproca que unía a Hosmer con ambos.

George Peter Alexander Healy (estadounidense, 1813-1894)
El arco de Tito, 1871
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, legado del Dr. J. Ackerman Coles, 1926, 26.1260

El arco de Tito ofrece una representación inusual de tres artistas: George Peter Alexander Healy aparece en el extremo derecho junto a los paisajistas Frederic Edwin Church, que está sentado, y Jervis McEntee, que sostiene un volumen encuadernado. También está representado, acompañado de su hija, el poeta Henry Wadsworth Longfellow, quien inspiró la gira europea de Healy de 1868. La pintura celebra la antigua Roma y, por extensión, la joven república estadounidense que se inspiró en ella. Asimismo, hace referencia a la dinámica comunidad de artistas expatriados que trabajaban en Italia a finales del siglo XIX.

Stuart Davis (estadounidense, 1892-1964)
Place des Vosges n.º 1, 1928
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, obsequio anónimo, 1937, 37.119

Edward Hopper (estadounidense, 1882-1967)
El teatro Sheridan, 1937
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, adquisición, 1940, Felix Fuld Bequest Fund, 40.118

Gran aficionado al teatro, Edward Hopper frecuentaba el Sheridan en Greenwich Village, en Nueva York, ubicado a solo unas cuadras de su apartamento en Washington Square Park. En esta pintura, se centra en las sensaciones más que en la narrativa y representa un teatro casi vacío en el que solo hay tres figuras, incluida una mujer sola en primer plano, a la derecha. Aunque las imágenes de Hopper suelen interpretarse en términos de alienación, esta pintura refleja su concepción del cine como un espacio de respiro de la vida social donde es posible disfrutar de la soledad.

Reginald Marsh (estadounidense, 1898-1954)
Alma mater, 1933
Témpera sobre masonita
The Newark Museum of Art, adquisición, 1944, Arthur F. Egner Memorial Fund, 44.303

Radicado en la ciudad de Nueva York durante las décadas de 1920 y 1930, Reginald Marsh estuvo vinculado —al igual que Isabel Bishop, cuya obra se expone en las cercanías— con la denominada Escuela de la Calle Catorce, un grupo de artistas conocido por sus representaciones realistas de la vida urbana. A partir de su experiencia como ilustrador de periódicos, Marsh retrató a las comunidades trabajadoras mediante una paleta de colores apagados y un estilo similar al de un boceto. El título de esta pintura hace referencia a la estatua de la Caridad situada en Union Square, Nueva York, donde los trabajadores desempleados se congregaban durante el momento más crítico de la Gran Depresión.

Isabel Bishop (estadounidense, 1902-1988)
La espera, 1937-38
Óleo y témpera sobre madera
The Newark Museum of Art, adquisición, 1944, The Arthur F. Egner Memorial Fund, 44.41

Norman Lewis (estadounidense, 1909-1979)
Sin título, 1953
Óleo y pintura metálica dorada sobre lino
The Newark Museum of Art, adquisición, 2016, Helen McMahon Brady Cutting Fund, 2016.3

Nacido y criado en Harlem, Nueva York, Norman Lewis fue uno de los primeros artistas negros en adoptar la abstracción a mediados del siglo XX. Sin título guarda relación con sus composiciones líricas de las décadas de 1940 y 1950 y emplea trazos fluidos y caligráficos para sugerir una multitud compacta. Semejantes a figuras que avanzan en procesión, las formas verticales de esta obra aluden tanto a las marchas por la libertad de la época del movimiento por los derechos civiles como a reuniones festivas, entre

ellas los desfiles y carnavales, y nos recuerdan que la alegría y la lucha por la justicia social pueden coexistir.

Maurice Prendergast (estadounidense, n. en Canadá, 1858-1924)
Paisaje con figuras n.º 2 (Willows, Salem), 1918
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, obsequio de 1944 de los amigos de Arthur F. Egner, presidente de The Newark Museum Association entre 1932 y 1943, 44.17

William Glackens (estadounidense, 1870-1938)
En la playa, c. 1918
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, obsequio de la Sra. de Felix Fuld, 1925, 25.1167

Luke Haynes (estadounidense, n.1982)
Gótico estadounidense, 2010
Algodón y poliéster
The Newark Museum of Art, adquisición, 2012, W. Clark Symington Bequest Fund, Felix Fuld Bequest Fund, John J. O'Neill Bequest Fund y Emma Fantone Endowment Fund, 2012.16

En esta obra, Luke Haynes reinterpreta la emblemática pintura Gótico estadounidense, de Grant Wood, y sustituye al granjero del Medio Oeste y su hija por una mujer joven y un hombre que sostiene una guitarra. Al explicar su uso estratégico de telas y tejidos recuperados —materiales asociados históricamente con las labores manuales de las mujeres y el trabajo doméstico—, Haynes afirmó: “Decidí aludir a las posturas de la famosa pintura para decir ‘esto es arte’, algo que no todo el mundo diría de una colcha... Quería hacer una obra que hablara de esa dualidad”.

Grant Wood (estadounidense, 1891-1942)
Gótico estadounidense, 1930
Óleo sobre tablero Beaverboard
Art Institute of Chicago, Friends of American Art Collection, 1930.934

Creencia

¿En qué cree? ¿De dónde provienen sus creencias?

La espiritualidad encuentra múltiples formas de expresión en el arte estadounidense, desde interpretaciones visuales de distintas religiones hasta convicciones más personales y profundamente arraigadas. Pintores de los siglos XIX y XX como Albert Bierstadt, George Inness y Marsden Hartley interpretaron la presencia divina a través de la naturaleza y crearon paisajes trascendentes imbuidos de una profunda espiritualidad. Otros, como William Robinson Leigh, evocaron el Destino Manifiesto, la creencia de que Estados Unidos estaba predestinado a expandirse hacia el oeste por el continente norteamericano.

Las obras de esta galería analizan cómo los artistas —tanto los que recibieron formación académica como los autodidactas— reflexionaron sobre los puntos de encuentro entre la experiencia estadounidense y las creencias. Los artistas autodidactas solían recurrir a la figura de la Libertad como símbolo de libertad, mientras que el escultor William Edmondson adoptó relatos cristianos predominantes en la cultura del sur de Estados Unidos. La teosofía, el misticismo, el ocultismo y religiones orientales como el budismo atrajeron a los modernistas estadounidenses que buscaban dar forma a las dimensiones invisibles del universo.

George Inness (estadounidense, 1825-1894)
El arroyo de las truchas, 1891
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, adquisición, 1965, The Members' Fund, 65.36

Lo primero que noté al contemplar El arroyo de las truchas fue la escala: cómo el árbol

central parece enorme en comparación con las figuras y cómo la luz cálida del fondo casi lo hace resplandecer. En ese momento, me permití volver a tener siete años y tenderme sobre el césped del patio de juegos mientras los árboles parecían tocar el cielo. En ese momento, me permití olvidarme de la universidad, de los días de mudanza y de las promesas de hacer videollamadas semanales por FaceTime con mis amigos, aunque no fueran a durar más allá de octubre. En ese momento, me permití creer: en el para siempre y en que los árboles seguirían tocando el cielo.

—Anika Bansal, guía juvenil del Bruce Museum

John Frederick Kensett (estadounidense, 1816-1872)
Rocas del Paraíso, Newport, c. 1868
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, obsequio del Dr. J. Ackerman Coles, 1920, 20.1210

Albert Bierstadt (estadounidense, 1830-1902)
Lago en Franconia Notch, Montañas Blancas, c. década de 1860
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, legado del Dr. J. Ackerman Coles, 1926, 26.1165

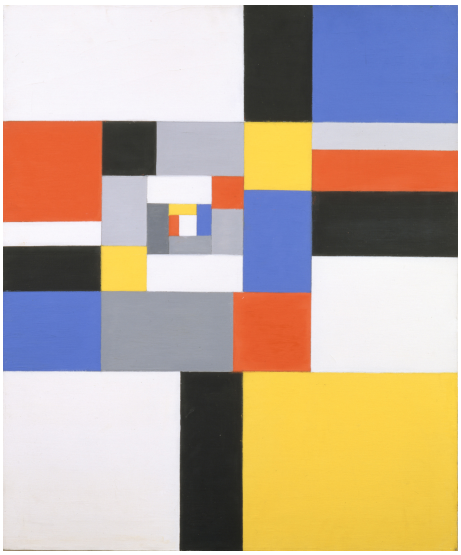

Marsden Hartley (estadounidense, 1877-1943)
Monte Katahdin, Primera nevada n.º 2, 1939-40
Óleo sobre tabla
The Newark Museum of Art, adquisición, 1940, Felix Fuld Bequest Fund, 40.123

Entre 1939 y 1942, Marsden Hartley realizó una serie de dieciocho lienzos dedicados al monte Katahdin, en su Maine natal. En esta pintura plasmó una amplia vista de la montaña cubierta de nieve tras la primera nevada de la temporada. En el título original, Hartley empleó la grafía penobscot “Ktaadn”, que significa “la tierra más elevada”, inspirándose tanto en los conocimientos indígenas como en sus propias creencias acerca del carácter sagrado de este antiguo lugar.

William Robinson Leigh (estadounidense, 1866-1955)
Gran Cañón, 1911
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, obsequio de Henry Wellington Wack, 1930, 30.203

Charmion von Wiegand (estadounidense, 1896-1983)
El signo del aquietamiento, 1953
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, obsequio del Sr. Robert Miller y Sra., 1956, 56.47

Charmion von Wiegand creó un lenguaje visual abstracto inspirado en la teosofía, un movimiento religioso de finales del siglo XIX que sintetizaba aspectos del budismo, el hinduismo y el ocultismo. En esta pintura geométrica, influida por la paleta cromática y las composiciones reticuladas del artista neerlandés Piet Mondrian (1872-1944), von Wiegand yuxtapuso el blanco y el negro con zonas luminosas de rojo, amarillo y azul. En el budismo, el amarillo simboliza el "Camino Medio", es decir, el sendero espiritual equilibrado que conduce a la iluminación. El título de la obra también podría aludir a la práctica de la meditación.

Bill Viola (estadounidense, 1951-2024)
Disolución, 2005
Díptico de video a color en monitores de plasma, edición 7/7
The Newark Museum of Art, adquisición, 2007, Helen McMahon Brady Cutting Fund, 2007.64.1.6

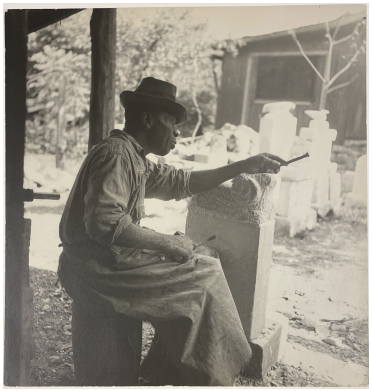
William Edmondson (estadounidense, c. 1874-1951)
Ángel, 1932-38
Piedra caliza
The Newark Museum of Art, legado de Edmund L. Fuller, Jr., 1985, 85.30

William Edmondson (estadounidense, c. 1874-1951)
María y Marta, 1934-41
Piedra caliza
The Newark Museum of Art, legado de Edmund L. Fuller, Jr., 1985, 85.29

Inspirado por un llamado de Dios, William Edmondson, artista radicado en Tennessee, comenzó a dedicarse a la escultura en 1931, a los sesenta años, y creó una producción

artística marcada por su fe bautista. Aunque al principio tallaba lápidas, posteriormente amplió su repertorio escultórico para incluir animales y personas. En estos dos ejemplos, tallados en fragmentos desechados de piedra caliza, representó a un ángel —un motivo recurrente en su obra— y a las figuras bíblicas de María y Marta, las hermanas que recibieron a Jesús en su hogar. Más adelante, se refirió a sus esculturas como "milagros".

William Edmondson, 1937, Cheekwood Estate and Gardens. Fotografía: Louise Dahl-Wolfe © Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

William L. Hawkins (estadounidense, 1895-1990)
Construcción de la Estatua de la Libertad, 1987
Esmalte y collage sobre masonita
The Newark Museum of Art, obsequio de Dennis y Marta Hayes, 2012, 2012.57

Artista no identificado
Libertad con bandera, c. 1870-80
Cobre
The Newark Museum of Art, legado de Dorothy Canning Miller Cahill, 2004, 2004.24.4A,B

Creación

¿Cómo crean significado los objetos en nuestra vida? ¿Cómo utilizan los artistas los materiales para explorar ideas o historias simbólicas?

Los artistas suelen transformar materiales ordinarios en obras de arte extraordinarias. Louise Nevelson recogía fragmentos de madera desechados en las calles de Nueva York para construir esculturas monumentales. Judith Scott envolvía objetos encontrados en capas de tela similares a un capullo, ocultando aquello que había envuelto. Alison Saar transformó la sartén de hierro fundido, un objeto asociado con el trabajo doméstico, en una serie de retratos pintados. David Butler y Alexander Calder cortaban hojalata y láminas de metal para crear esculturas abstractas, algunas de las cuales se mueven y producen sonidos. Jack Whitten y Philip Guston trabajaron la pintura como una materia que podía acumularse, desprenderse y amontonarse, hasta conferir a la superficie tanto significado como a la imagen.

Los artistas aquí reunidos exploran de forma creativa las historias contenidas en estos materiales y objetos encontrados. Al dar nuevos usos a la fibra, el hierro, la hojalata, la

pintura y la madera, revelan historias personales y colectivas de trabajo, innovación, crecimiento y pérdida.

Alexander Calder (estadounidense, 1898-1976)
Triple gong, 1951
Láminas de metal, alambre, latón y pintura
The Newark Museum of Art, adquisición, 1954, Sophronia Anderson Bequest Fund, 54.206

Triple gong forma parte de una serie de móviles sonoros que Alexander Calder creó en las décadas de 1940 y 1950 mientras vivía en Roxbury, Connecticut. El móvil de Calder, compuesto por elementos de láminas de metal y latón suspendidos de un delgado alambre, se activa con las corrientes de aire, que hacen que unos pequeños mazos golpeen los tres discos metálicos y produzcan un sonido singular. La incorporación de componentes multisensoriales transformó radicalmente la experiencia de contemplar la obra. Como observó Calder en una ocasión: “El ruido es toda una dimensión aparte”.

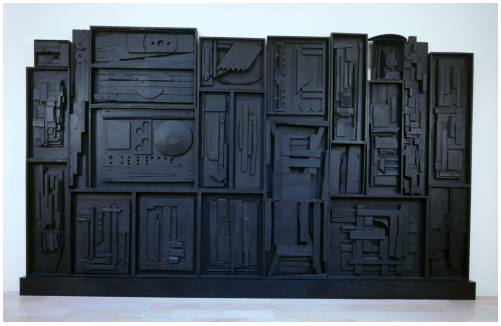

Philip Guston (estadounidense, n. en Canadá, 1913-1980)
Pendiente, 1979
Óleo sobre lienzo
The Newark Museum of Art, legado de Musa Guston, 1992, 92.243

Pintada un año antes de su muerte, Pendiente ejemplifica el giro que Philip Guston dio al final de su trayectoria, cuando pasó de la abstracción a las escenas semifigurativas realizadas con su característico estilo caricaturesco. Aquí representa un montón de objetos difíciles de distinguir —clavos, tapas de basureros, partes del cuerpo y zapatos— esparcidos por un paisaje desolado. Estas y otras formas irreconocibles muestran cómo el artista creaba escenarios cargados de tensión psicológica y dotaba a los objetos cotidianos de un significado autobiográfico.

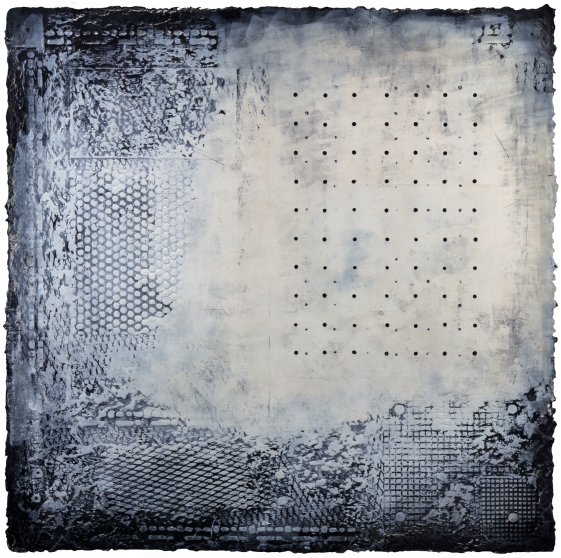
David Butler (estadounidense, 1898-1997)
La natividad, c. 1970-80
Técnicas mixtas
The Newark Museum of Art, legado de Edmund L. Fuller, Jr., 1985, 85.421

Louise Nevelson (estadounidense, nacida en Ucrania, 1899-1988)

Presencia del cielo II, 1960
Madera pintada
The Newark Museum of Art, adquisición, 2002, Helen McMahon Brady Cutting Fund y obsequio parcial de David Anderson en honor de Samuel C. Miller, 2002.2A–K

Nacida en Pereiaslav, Ucrania, Louise Nevelson emigró de niña a Rockland, Maine. Posteriormente, desarrolló su trayectoria en la ciudad de Nueva York, donde se hizo célebre por recorrer las calles en busca de materiales nuevos. Para crear Presencia del cielo II, apiló elementos heterogéneos de madera encontrada hasta formar un ensamblaje monumental, pintado de un tono negro que unifica el conjunto.

Jack Whitten (estadounidense, 1939-2018)
Sitio V (Penetración I), 1986
Acrílico sobre lienzo
The Newark Museum of Art, adquisición, 1991, The Gary A. Reynolds Memorial Fund, con fondos adicionales de The Members' Fund, 91.34

En la década de 1980, Jack Whitten comenzó a recoger objetos encontrados en las calles de Nueva York y a recubrirlos con pintura acrílica. Luego desprendía el acrílico seco de los objetos y adhería los fragmentos al lienzo para formar superficies texturadas y perforadas. Estas obras, conocidas como pinturas Sitio, ejemplifican la experimentación incesante del artista y su reutilización creativa de materiales cotidianos para desdibujar los límites entre la pintura y la escultura.

Judith Scott (estadounidense, 1943-2005)
Sin título, 1994
Técnicas mixtas y cuerda
The Newark Museum of Art, obsequio de Carl D. Lobell, 2006, 2006.58.2

La artista textil Judith Scott empleaba una variedad de objetos encontrados y materiales —tela, cuerda, cordel, bramante e hilo— para crear formas laberínticas que envolvían un armazón central. Nació con síndrome de Down y su sordera no fue diagnosticada hasta mucho tiempo después. Fue internada en una institución durante su infancia y superó numerosos obstáculos para desarrollar su trayectoria artística. En 1987, se inscribió en el Creative Growth Art Center, un programa comunitario de Oakland, California, que apoya a adultos con discapacidades del desarrollo. Scott fue sumamente prolífica: realizó más de doscientas esculturas a lo largo de su vida, testimonio de su creatividad y visión ilimitadas.

Alison Saar (estadounidense, n.1956)
Estudio de la sartén: Beatrice, 1999
Pintura y sartén
The Newark Museum of Art, adquisición, 1999, Emma Fantone Bequest Fund y Estate of Clara Streissguth, 99.76

Alison Saar afirmó en una ocasión: “Me fascina la dualidad de una sartén de hierro fundido. Está pensada para cuidar, alimentar y dar calor, pero también puede ser violenta; puede utilizarse como arma”. Este Estudio de la sartén, que forma parte de una serie, representa el rostro fantasmal de una mujer negra que emerge de la base de la sartén. Saar reimagina las contribuciones, a menudo invisibilizadas, de las mujeres negras en el ámbito doméstico, tanto de aquellas sometidas a la esclavitud como de las trabajadoras domésticas actuales, y transforma un objeto cotidiano en un símbolo de fortaleza y resiliencia.