

EDWARD RUSCHA

American, b. 1937

AMERICA, HER BEST PRODUCT

Lithograph, 1974

When commissioned to create a print commemorating the bicentennial of the United States, Edward Ruscha answered with *America, Her Best Product*. He explained, “Somewhere there should be a stamp or impression...that America has made herself. And isn’t she her best product?” Ruscha’s work evokes the commercial practice of stamping an object with its place of creation. In this instance, both the physical lithograph and the intangible “product” to which Ruscha refers are both the results of an industrious nation. Yet, his declaration that America is her “best product” suggests a singularity—an output—that in reality is far more nuanced and complex than his sentiment implies.

Estadounidense, n. 1937

ESTADOS UNIDOS, SU MEJOR PRODUCTO

Litografía, 1974

Cuando se le encargó crear un grabado para conmemorar el bicentenario de los Estados Unidos, Edward Ruscha respondió con *Estados Unidos, su mejor producto*. El artista explicó: “En algún lugar debería haber un sello o impresión... de que los Estados Unidos se crearon a sí mismos. ¿Y no es ese acaso su mejor producto?” La obra de Ruscha evoca la práctica comercial del estampado de un objeto con su lugar de creación. En este caso, tanto la litografía física como el “producto” intangible al que se refiere Ruscha son resultados de una nación industrial. Sin embargo, su declaración de que Estados Unidos es su propio “mejor producto” sugiere una singularidad —una producción— que, en realidad es mucho más útil y compleja de lo que su opinión implica.

AUDREY FLACK

American, b. 1931

FOURTH OF JULY STILL LIFE

Screenprint, 1975

"I have tried to create an absolutely American still life," Audrey Flack stated. "I have chosen these objects because they evoke memories, feelings, sounds, and colors of America." While Flack's work has varied from Abstract Expressionist to "Super Realist," a term she preferred to Photorealist, her still lifes of the 1970s are arguably her best-known works. Here, Flack has chosen to juxtapose everyday objects that have been empowered with cultural meaning, that when combined illustrate a specific facet of the country's narrative.

Estadounidense, n. 1931

NATURALEZA MUERTA DEL 4 DE JULIO

Serigrafía, 1975

"He intentado crear una naturaleza muerta absolutamente estadounidense", afirmó Audrey Flack. "He elegido estos objetos porque evocan recuerdos, sentimientos, sonidos y colores propios de los Estados Unidos". Si bien la obra de Flack ha pasado del expresionismo abstracto al hiperrealismo, término que ella prefiere sobre el de fotorrealismo, sus naturalezas muertas de la década de los 70 posiblemente sean sus obras más conocidas. Aquí, Flack elige yuxtaponer objetos cotidianos que se ven empoderados con significados culturales y que al combinarse ilustran una faceta específica de la narrativa del país.

FRITZ SCHOLDER

American, 1937–2005

INDIAN AT THE LAKE

Lithograph, 1977

“I am a non-Indian Indian,” Fritz Scholder asserted. “I do not feel the pull of the dichotomy of two cultures. However, I am aware of the incongruous nature of the two cultures.” While Scholder maintained that his one-quarter Native American heritage did not define him, his depictions of Native Americans contrast starkly with those of non-Native artists who perpetuated romanticized stereotypes of indigenous peoples. Indeed, this was Scholder’s goal. He wanted to draw attention to the “schmaltzy” representations that saturated all facets of visual culture and in doing so, force viewers to question preconceived notions of Native Americans.

Estadounidense, 1937–2005

INDIO EN EL LAGO

Litografía, 1977

“Soy un indio no indio”, afirmó Fritz Scholder. “No siento la tensión provocada por la dicotomía de dos culturas. Sin embargo, estoy consciente de la naturaleza incompatible de las dos culturas”. Si bien Scholder sostuvo que su ascendencia nativo americana (un cuarto) no lo definía, sus representaciones de los nativos americanos se oponen claramente a otras realizadas por artistas no nativos, quienes perpetuaron estereotipos idealizados de los pueblos indígenas. De hecho, ese era el objetivo de Scholder. Quería llamar la atención sobre las representaciones “sentimentaloides” que saturaban todas las facetas de la cultura visual y, al hacerlo, buscaba forzar a los espectadores a cuestionar sus preconcepciones sobre los nativos americanos.

ALISON SAAR

American, b. 1956

DELTA DOO

Woodcut, 2002

This woodcut, like many of Alison Saar's prints is a post-study of a sculpture. Because her process does not typically involve preparatory drawings beyond a sketch, prints allow Saar to reexamine her sculptures through a different medium. *Delta Doo*, as Saar explained, references "Doo" as in hairdo. The title suggests a "Southern sense of style" while the work simultaneously makes reference to the spirit world through the personification of a bottle tree. The bottles function to attract, contain, and retain spirits as well as the hopes and thoughts of the woman who carries them in her hair. Saar's work is rooted in the exploration of ethnic identity and humanity.

Estadounidense, n. 1956

DELTA DOO

Xilografía, 2002

Esta xilografía, como muchos de los grabados de Alison Saar, es un estudio posterior de una escultura. Dado que su proceso no suele involucrar dibujos preparatorios más allá de un bosquejo, los grabados permiten a Saar reexaminar sus esculturas en un medio distinto. *Delta Doo*, según explicó Saar, hace referencia a la palabra "hairdo" (peinado en inglés). El título sugiere "un sentido estilístico sureño", mientras que la obra se refiere simultáneamente al mundo espiritual por medio de la personificación de un árbol botella. Las botellas funcionan para atraer, contener y retener espíritus, así como las esperanzas y pensamientos de la mujer que las lleva en el pelo. La obra de Saar se arraiga en la exploración de la identidad étnica y la humanidad.

FRITZ SCHOLDER

American, 1937–2005

BICENTENNIAL INDIAN

Lithograph, 1974

Here, Fritz Scholder has recreated a late-nineteenth-century photographic motif in which Native Americans were brought to photography studios to have their photos taken among props, including the Victorian chair on which the sitter is positioned. He noted that surplus American flags available in reservation commissaries were sometimes used by indigenous peoples to create clothing, who were then photographed wearing such garments, as seen here. Scholder's images are often rooted in stereotypes, but through his use of vivid colors or contemporary objects, he challenges the viewer's visual understanding of Native Americans and the clichéd narratives established by earlier artists.

Estadounidense, 1937–2005

INDIO DEL BICENTENARIO

Litografía, 1974

Aquí, Fritz Scholder ha recreado un motivo fotográfico de finales del siglo XIX en el que los nativos americanos eran llevados a estudios fotográficos para ser retratados con objetos, como la silla victoriana sobre la que se posiciona el modelo. Según apuntó, los pueblos indígenas a veces utilizaban el excedente de banderas estadounidenses disponibles en los comisariatos de las reservas para crear atuendos, con los que luego eran fotografiados, como vemos aquí. Las imágenes de Scholder suelen estar basadas en estereotipos, pero a través del uso de colores intensos u objetos contemporáneos, el artista desafía la comprensión visual del espectador acerca de los nativos americanos y las narrativas estereotipadas establecidas por artistas anteriores.

BEVERLY MCIVER

American, b. 1962

COMING HOME HURTS

Oil on canvas, 2008

Beverly McIver uses portraiture to explore racial, gender, and social identity, combating stereotypical notions of what it means to be part of a specific group. Her work serves as an expression of her life's experiences and *Coming Home Hurts* is directly tied to her childhood in the South. This painting is similar to a diptych in which McIver dons the same vivid scarf and hat, but while the diptych presents McIver with eyes closed in an expression of contentedness followed by smiling, *Coming Home Hurts* presents the artist off-center with eyes wide open in the midst of a silent yet seemingly piercing scream.

Estadounidense, n. 1962

VOLVER A CASA ES DOLOROSO

Litografía, 1974

Beverly McIver usa el retrato para explorar la identidad racial, social y de género y combate las nociones estereotípicas de lo que significa ser parte de un grupo en particular. Su obra expresa sus experiencias de vida y *Volver a casa es doloroso* está directamente relacionada con su niñez en el Sur. Esta pintura se asemeja a un tríptico en el que McIver lleva puesta la misma bufanda colorida y el mismo sombrero, pero mientras que en el tríptico McIver aparece con los ojos cerrados y una expresión de satisfacción puesta de manifiesto por su sonrisa, *Volver a casa es doloroso* presenta a la artista desorientada, con los ojos bien abiertos en medio de un grito mudo, aunque visiblemente desgarrador.

JASPER JOHNS

American, b. 1930

THE SEASONS

Aquatint and etching on paper, 1990

Estadounidense, n. 1930

LAS ESTACIONES

Aguatinta y aguafuerte sobre papel

Museum purchase with funds provided by
Kevin and Tamara Kinsella, 2005.94