

Bert Geer Phillips

American / Estadounidense, 1868–1956

Portrait of Tudl-Tur (Sun Elk)

Oil on board, ca. 1910

In 1898, Bert Phillips visited Taos, encouraged by fellow artist Joseph Sharp. Phillips found the landscape captivating and made it his year-round home. Tudl-Tur (Sun Elk), also known as Manuel Mondragón, was Phillips's friend and served as a guide when he traveled to Native American communities. In this portrait, Phillips immortalizes the man who granted him access to cultural traditions that he would not have otherwise been welcome to observe.

Retrato de Tudl-Tur (Sol uapití)

Óleo sobre tabla, ca. 1910

En 1898, Bert Phillips visitó Taos, animados por el artista Joseph Sharp. Phillips quedó fascinado por el paisaje por lo que hizo de este lugar su hogar fijo. Tudl-Tur (Sol uapití), también conocido como Manuel Mondragón, fue un amigo de Phillips y le sirvió de guía cuando Phillips visitaba comunidades de nativos americanos. En este retrato, Phillips inmortaliza al hombre que le dio acceso a tradiciones culturales que, de no ser por él, no habría sido invitado a observar.

Joseph Henry Sharp

American / Estadounidense, 1859–1953

Taos Winter

Oil on canvas, undated

A founding member of the Taos Society of Artists, Joseph Sharp painted over ten thousand works documenting the people and daily life of Native American groups. Sharp's reputation for reflecting Native American cultures became so great that he struggled to sell works devoid of the subject. He stated, “. . . people won't buy my landscapes unless I put tepees in and some of my best things don't need them, so I won't do it.”

Invierno en Taos

Óleo sobre lienzo, sin fecha

Joseph Sharp, miembro fundador de la Sociedad de Artistas de Taos, pintó más de diez mil obras en las que documentó a las gentes y la vida cotidiana de los grupos nativos americanos. La reputación de Sharp como pintor de retratos y paisajes que reflejaban las culturas originarias de América llegó a ser tan grande que tuvo dificultades para vender obras que no trataran dichas temáticas. El artista afirmó: “. . . la gente no compra mis paisajes a menos que tengan tipis y algunas de mis mejores obras no los necesitan, así que no lo haré”.

Walter Ufer

American (born Germany) / Estadounidense
(nacido en Alemania), 1876–1936

Greasewood and Sage

Oil on canvas, undated

Upon arriving in New Mexico in 1914, Walter Ufer devoted himself to painting outdoors, stating that the studio dulled both the artist's palette and mind. Entranced with the light, landscape, and people, Ufer soon made Taos his home—dedicating himself to the depiction of Native Americans engaged in everyday activities. Ufer is credited with being one of the first non-Native artists to depict Native Americans in a more realistic, less romanticized manner.

Salvia blanca y salvia

Óleo sobre lienzo, sin fecha

A llegar a Nuevo México en 1914, Walter Ufer se dedicó a pintar al aire libre ya que, según declaró, el estudio apagaba la paleta del artista e insensibilizaba su mente. Fascinado con la luz, el paisaje y sus gentes, Ufer pronto hizo de Taos su hogar para dedicarse a la representación de los nativos americanos ocupados en sus actividades cotidianas. A Ufer se le atribuye ser uno de los primeros artistas no indígenas que representó a los pueblos originarios de una manera más realista y menos idealizada.

Maynard Dixon

American / Estadounidense, 1875–1946

Apache Land

Oil on canvas, 1915

Maynard Dixon was inspired by the topography of the American West—preferring to work *en plein air*. He made frequent references in his work to Native American cultures, including those of the Apache and Hopi. Dixon spent many years living in Los Angeles, and moved to Tucson, Arizona, with his wife, artist Edith Hamlin, where he spent the last decade of his life amid the natural environment that inspired *Apache Land*.

Tierra apache

Óleo sobre lienzo, 1915

Maynard Dixon se vio inspirado por la topografía del Oeste estadounidense y prefirió trabajar *en plein air*. El artista a menudo hizo referencia en su obra a las culturas indígenas, incluidas la cultura apache y la hopi. Dixon pasó muchos años viviendo en Los Ángeles pero se mudó a Tucson, Arizona, con su esposa, la artista Edith Hamlin, para pasar allí la última década de su vida rodeado del entorno natural que inspiró la obra *Tierra apache*.

Eanger Irving Couse

American / Estadounidense, 1866–1936

Repose

Oil on canvas, undated

Eanger Irving Couse underwent training in the United States, and in Europe—most notably with French painter William-Adolphe Bouguereau at the Académie Julian. It was in Paris that Couse first met Joseph Sharp who, like Couse, sought an American subject to which he could apply his academic training. While Couse first visited Taos in 1902, he did not settle there until 1927. He painted over 1,500 canvases featuring Native Americans; immensely popular, Couse's paintings were regularly featured in Santa Fe Railway calendars.

Reposo

Óleo sobre lienzo, sin fecha

Eanger Irving Couse recibió una formación muy amplia no sólo en los Estados Unidos sino también en Europa, en particular, con el pintor francés William-Adolphe Bouguereau en la Académie Julian. Fue en París que Couse conoció a Joseph Sharp, quien, al igual que él, buscaba un tema típicamente estadounidense al que poder aplicar su formación académica. Si bien Couse visitó Taos por primera vez en 1902, no se asentó allí sino hasta 1927. Pintó más de 1500 lienzos protagonizados por nativos americanos. Las pinturas de Couse fueron inmensamente populares y aparecieron con frecuencia en los calendarios del Ferrocarril de Santa Fe.

Eanger Irving Couse

American / Estadounidense, 1866–1936

Moonlight Scene

Oil on canvas, 1922

Eanger Couse was acclaimed for his scenes by moonlight and firelight. Early in his career he developed an interest in Tonalism and the ability of light to convey a mood or spiritual sensation. He fostered these interests during visits to the Southwest and relocated to Taos, where the clear night skies inspired his nocturnal scenes. While Couse would often sketch outdoors, he generally executed his paintings in the studio. Thus, the effects of the moonlight as it reflects off the water and illuminates the figures, as seen here, were achieved largely from memory.

Escena a la luz de la luna

Óleo sobre lienzo, 1922

Eanger Couse fue aclamado por sus escenas a la luz de la luna y del fuego. A principios de su carrera desarrolló un interés por el tonalismo y la capacidad que tenía la luz para transmitir un cierto estado de ánimo o sensación espiritual. Alimentó estos intereses durante sus visitas al Suroeste y, más aún, tras mudarse a Taos, donde el aire limpio y los cielos despejados le ofrecieron una abundancia de noches a la luz de la luna que impulsaron sus escenas nocturnas. Si bien Couse solía bosquejar al aire libre, normalmente ejecutaba sus pinturas en el estudio. Por lo tanto, el efecto de la luz de la luna, que se refleja en la superficie del agua e ilumina las figuras, como vemos aquí, fue logrado principalmente a partir de su memoria.

Nicolai Ivanovich Fechin

American (born Russia) / Estadounidense (nacido en Rusia), 1881–1955

Manuelita with Kachina

Oil on canvas, ca. 1930

Nicolai Fechin first traveled to New Mexico in 1927 at the invitation of art patron Mabel Dodge Luhan. Inspired, he and his family decided to settle in Taos where he joined the Taos Society of Artists. In this painting, Fechin portrays a young girl holding two kachina dolls. Typically associated with Pueblo communities and most frequently with the Hopi culture, the dolls are often carved from wood, painted, and adorned with feathers. While he draws upon traditional subject matter, Fechin's energetic and expressive brushwork distinguished him from his contemporaries.

Manuelita con Kachina

Óleo sobre lienzo, ca. 1930

Nicolai Fechin viajó a Nuevo México por primera vez en 1927 invitado por la mecenas Mabel Dodge Luhan. Inspirado por el lugar, decidió mudarse con su familia a Taos, donde se unió a la Sociedad de Artistas de Taos. En esta pintura, Fechin retrata a una joven sosteniendo dos muñecas kachina. Estas muñecas, típicamente vinculadas con las comunidades pueblo y, con más frecuencia, con la cultura hopi, suelen estar talladas en madera, pintadas y adornadas con plumas. Si bien hace uso de una temática tradicional, las pinceladas enérgicas y expresivas de Fechin lo distinguen de sus contemporáneos.

Frank Tenney Johnson

American / Estadounidense, 1874–1939

In Old Isleta

Oil on canvas, 1935

Frank Tenney Johnson visited Isleta, New Mexico, a town just south of Albuquerque, as early as 1904. Painted from memory toward the end of his life, *In Old Isleta* presents a serene scene of daily life at twilight. Early in his career, Johnson traveled to New York, where he studied with Robert Henri, John Henry Twachtman, and William Merritt Chase. He quickly gained recognition for his illustrations commissioned by *Field and Stream*. The publication sent Johnson to the Southwest where he became captivated by the night sky.

En la vieja Isleta

Óleo sobre lienzo, 1935

Frank Tenney Johnson visitó Isleta, Nuevo México, un pueblo al sur de Albuquerque, ya en 1904. Pintada de memoria hacia el final de sus días, la obra *En la vieja Isleta* presenta un paisaje sereno de la vida cotidiana al anochecer. A principios de su carrera, Johnson viajó a Nueva York, donde estudió con Robert Henri, John Henry Twachtman y William Merritt Chase. Pronto fue reconocido por las ilustraciones encargadas por *Field and Stream*. La publicación envió a Johnson al Suroeste, donde quedó fascinado por el cielo de la noche.

Carl Oscar Borg

American (born Sweden) / Estadounidense (nacido en Suecia), 1879–1947

The Herd

Oil on canvas, undated

Carl Oscar Borg settled in Southern California as a young man, where he joined the Laguna Beach Art Association. Through an acquaintance, Borg met Phoebe Hearst, who became his patron. With her support, Borg was able to study for several years in Europe and received commissions to document the Hopi and Navajo communities through photographs and paintings. As seen here, Borg's work also drew upon cowboy motifs—scenes that were captured through sketches during frequent visits to the Southwest.

El rebaño

Óleo sobre lienzo, sin fecha

Carl Oscar Borg se asentó en el sur de California de joven, donde se unió a la Asociación Artística de Laguna Beach. Por medio de un conocido, Borg conoció a Phoebe Herst, quien se convertiría en su mecenas. Con su apoyo, Borg pudo estudiar durante varios años en Europa y recibió encargos para documentar por medio de fotografías y pinturas a los pueblos hopi y navajo. Puede verse aquí que, la obra de Borg también hizo uso de la temática de los vaqueros: escenas que capturó con bosquejos durante sus frecuentes visitas al Suroeste.

Charles Russell

American / Estadounidense, 1864–1926

The Bluffers

Bronze, 1924 (cast ca. 1927–28)

Fascinated with the West, Charles Russell left his home of St. Louis, Missouri, for Montana Territory working as a cowhand, hunter, and trapper at the age of fifteen. Here, Russell depicts a bear and buffalo as adversaries, but rather than engaged in attack, he presents them in the initial moments of their encounter as they size one another up. The title alludes to the outcome—despite being natural enemies, the posturing, in this instance, will not escalate.

Los embusteros

Bronze, 1924 (fundida ca. 1927–28)

Fascinado con el Oeste, Charles Russell abandonó su hogar en St. Louis, Missouri, y se mudó al Territorio de Montana, donde trabajó como vaquero, cazador y trampero a los quince años de edad. Aquí, Russell representa al oso y el búfalo como adversarios; sin embargo, en lugar de atacarse, vemos a las bestias midiéndose en los primeros instantes de su encuentro. El título hace alusión al resultado: a pesar de ser enemigos naturales, las poses agresivas, en este caso no llevan a un enfrentamiento.

Frederic Remington

American / Estadounidense, 1861–1909

The Rattlesnake

Bronze, 1905

“With me, cowboys are what gems and porcelains are to some others,” Frederic Remington declared. After training briefly at Yale and the Art Students League, he quickly gained acclaim as an illustrator—traveling to the West as an artist-correspondent for popular magazines. Remington’s keen attention to detail and ability to capture fleeting, climatic moments, as demonstrated in the horse’s instantaneous withdraw from the rattlesnake, solidified his success as a sculptor.

La serpiente de cascabel

Óleo sobre lienzo, 1905

“Para mí, los vaqueros son lo que las joyas y las porcelanas son para otros”, declaró Frederic Remington. Tras formarse brevemente en Yale y la Liga de Estudiantes de Arte, pronto se ganó reconocimiento como ilustrador y viajó al Oeste como artista-corresponsal para revistas populares. Su aguda atención al detalle y su capacidad para capturar momentos pasajeros, como se demuestra en la reacción instantánea del caballo ante la serpiente de cascabel, consolidaron el éxito de Remington como escultor.