Daniel Garber

American / Estadounidense, 1880–1958

Junior Camp

Oil on board, ca. 1924

Daniel Garber served on the faculty of the Pennsylvania Academy of the Fine Arts for over forty years. He started as a student in 1899, studying with William Merritt Chase. After being awarded a scholarship that allowed him to study in Europe for two years, he returned to Philadelphia in 1907, where he was first hired by Emily Sartain to teach at the Philadelphia School of Design for Women. This painting demonstrates a shift in Garber's style, as he is known for his Impressionist landscapes. In the 1920s, Garber began experimenting with a heavier stitch-like brushstroke, as seen here, in one of his many depictions of the Delaware River embankment near his home and studio.

Campamento juvenil

Óleo sobre tabla, ca. 1924

Daniel Garber formó parte del cuerpo docente de la Pennsylvania Academy of the Fine Arts durante más de cuarenta años. Comenzó como estudiante en 1899 y fue alumno de William Merritt Chase. Tras estudiar en Europa durante dos años gracias a una beca, regresó en 1907 a Filadelfia, donde fue contratado por primera vez por Emily Sartain para impartir clases en la Philadelphia School of Design for Women. Esta pintura pone de manifiesto un cambio estilístico en Garber, conocido por sus paisajes impresionistas. En la década de 1920, Garber comenzó a experimentar con pinceladas más empastadas, semejantes a puntadas, como se aprecia aquí en una de sus muchas representaciones del dique del río Delaware, cercano a su hogar y estudio.

Gift of Bella Mabury in honor of Paul R. Mabury, 1939.44

William Merritt Chase

American / Estadounidense, 1849–1916

The Chase Homestead, Shinnecock, Long Island

Oil on panel, ca. 1893

In 1891, the Shinnecock Hills Summer School of Art opened with William Merritt Chase as its director, largely due to the ingenuity of entrepreneur Janet Hoyt. Over twelve summers, the Shinnecock School evolved into America's largest summer school for plein air painting—averaging a hundred students a season and boasting a specially built campus. Shinnecock offered courses at reasonable rates and Chase showed the work of both his male and female students in the school's exhibitions. In addition to teaching, Chase busily produced his own work. Here, he has depicted his family's home in Shinnecock, which remained in the Chase family until 1918.

La hacienda Chase, Shinnecock, Long Island

Óleo sobre tabla, ca. 1893

En 1891, la Shinnecock Hills Summer School of Art abrió sus puertas con William Merritt Chase como director, debido en gran parte al ingenio de la emprendedora Janet Hoyt. A lo largo de doce veranos, la escuela Shinnecock fue evolucionando hasta ser la escuela de verano de pintura al aire libre más grande de Estados Unidos, con un promedio de cien estudiantes por temporada e instalaciones construidas con este fin. Shinnecock ofrecía cursos a precios razonables y Chase exhibía las obras de sus estudiantes, tanto hombres como mujeres, en las exposiciones de la escuela. Además de enseñar, Chase producía afanosamente su propia obra. Aquí representa el hogar de su familia en Shinnecock, propiedad que perteneció a la familia Chase hasta 1918.

Gift of Mrs. Walter Harrison Fisher, 1933.120

Mary Cassatt

American / Estadounidense, 1844–1926

Simone in a Blue Bonnet (No. 1)

Oil on canvas, ca. 1903

Mary Cassatt settled in France in 1874 and was the only American ever invited to exhibit with the Impressionists. This painting is one of about twenty renditions of the same little girl. While Cassatt may have enjoyed painting children, many women chose them as their subjects for pragmatic reasons. Women were considered best suited to depict children based on the assumption that they inherently knew more about children than men did. In contrast to this, however, Cassatt never married nor did she have any children. Cassatt's success, therefore, reflects her aptitude for identifying and understanding models of childhood that would prove commercially successful rather than her success being tied to her sex.

Simone con capota azul (n.° 1)

Óleo sobre lienzo, ca. 1903

Mary Cassatt se asentó en Francia en 1874 y fue la única estadounidense invitada a exponer con los impresionistas. Esta pintura está entre unas veinte representaciones de la misma niña. Aunque es posible que Cassatt disfrutara pintando niños, muchas mujeres los elegían como modelos por motivos prácticos. Por entonces, se consideraba más apropiado que las mujeres representaran niños, ya que se suponía que los conocían mejor que los hombres. Sin embargo, Cassatt nunca se casó ni tuvo hijos. El éxito de Cassatt, por lo tanto, refleja su capacidad para identificar y comprender los modelos de niñez que gozarían de éxito comercial, en lugar de ser el reflejo de un éxito basado en su sexo.

Bequest of Mrs. Henry A. Everett, 1938.20

Katherine Van Horne [Duell]

American / Estadounidense, unknown / fecha desconocida–1918

Vase (with floral design)

Earthenware, ca. 1907–12

Orphaned, Katherine Van Horne lived with relatives in Newport, Kentucky, which likely facilitated her employment across the river in Cincinnati at the famed Rookwood Pottery in 1907. While she married in 1912, Van Horne did not incorporate her married name, Duell, into her monogram at the base of her works, but rather maintained her original initials as her signature. This piece is representative of Rookwood's Iris glaze line—one of the finest glaze lines ever produced by the pottery. While named after the iris plant, many motifs adorn works in the line. Characterized by its crystal clear, gloss glaze, the Iris line helped Rookwood to win the Grand Prix for ceramics at the 1900 Paris Exposition.

Jarrón (con diseño floral)

Cerámica, ca. 1907–12

Katherine Van Horne, huérfana, vivió con familiares en Newport, Kentucky, lo que posiblemente facilitó que, en 1907, trabajara al otro lado del río, en el famoso taller de alfarería Rookwood Pottery de Cincinnati. Si bien se casó en 1912, Van Horne no incluyó su apellido de casada, Duell, en el monograma que estampaba al pie de sus obras, sino que mantuvo como firma sus iniciales de soltera. Esta pieza es representativa de la línea de vidriado Iris de Rookwood, una de las más finas producidas por el taller. Aunque toma el nombre de la planta del iris o lirio, las piezas de esta línea se adornan con diversos motivos. Caracterizada por su vidriado cristalino y brillante, la línea Iris ayudó a Rookwood a ganar el Grand Prix de cerámica en la Exposición de París de 1900.

Gift of Alan and Nora Jaffe, 2006.268

Childe Hassam

American / Estadounidense, 1859–1935

Stone Bridge, Old Lyme, Connecticut

Oil on canvas, ca. 1905

Childe Hassam first traveled to Europe in 1883, but it was on a second trip that lasted from 1886 to 1889 that he immersed himself in the study of Impressionism. In 1898, he joined the progressive group Ten American Painters, which included several Impressionists. The group sought to avoid the commercialization of art and established annual exhibitions. The Griswold family of Old Lyme, Connecticut, often invited artists from New York to visit their home. This painting features a brook and an old stone bridge located on the Griswold property. This particular location was of great interest to Hassam as he depicted it on several occasions.

Puente de piedra, Old Lyme, Connecticut

Óleo sobre lienzo, ca. 1905

Childe Hassam viajó a Europa por primera vez en 1883, pero fue en un segundo viaje, de 1886 a 1889, en el que se sumergió en el estudio del impresionismo. En 1898, se unió a un grupo progresista llamado Ten American Painters (Diez Pintores Estadounidenses), que incluía a varios impresionistas. El grupo buscaba evitar la comercialización del arte y estableció exposiciones anuales. La familia Griswold de Old Lyme, Connecticut, solía invitar a artistas de Nueva York a visitar su hogar. En esta pintura se representa un arroyo y un antiguo puente de piedra ubicado en la propiedad de los Griswold. Este lugar en particular fue de gran interés para Hassam, como se evidencia en el hecho de que lo pintó en varias ocasiones.

Museum purchase with funds provided by the Gerald and Inez Grant Parker Foundation, 1973.132

Anna Vaughn Hyatt Huntington

American / Estadounidense, 1876–1973

Echo Startled

Aluminum, ca. 1937

By 1912, Anna Hyatt Huntington was reported to be one of the highest-paid women in America—one of only twelve in any field to earn $50,000 a year. Largely self-taught, Huntington, at twenty-four years old, had her first exhibition, held at the Boston Arts Club exhibiting forty animal sculptures. While Huntington's love of animals can be traced to her father, a zoologist, she was resolute in her studies—modeling at circuses, livestock shows, and zoos. Internationally renowned during her lifetime, her work was exhibited at the Paris Salon. As seen here, Huntington experimented with aluminum in order to better facilitate the transport of her lively sculptures for traveling exhibitions.

Echo sobresaltado

Aluminio, ca. 1937

Hacia 1912, Anna Hyatt Huntington era, según consta, una de las mujeres mejor pagadas en los Estados Unidos; esto es, una de las doce mujeres de todos los sectores que ganaban $50.000 anuales. En gran medida autodidacta, Huntington tuvo a los veinticuatro años su primera exposición, realizada en el Boston Arts Club, en la que expuso cuarenta esculturas de animales. El origen de su amor por los animales puede deberse a su padre, zoólogo de profesión, pero además la artista estudiaba con resolución, acudiendo a circos, ferias ganaderas y zoológicos. La obra de Huntington, conocida a nivel internacional durante su vida, se expuso en el Salón de París. Como puede verse aquí, la artista experimentó con el aluminio para facilitar el transporte de sus vívidas esculturas en exposiciones itinerantes.

Gift of the artist, 1937.54

Robert Henri

American / Estadounidense, 1865–1929

Beatrice Whittaker

Oil on canvas, 1919

Born Robert Henry Cozad, Robert Henri changed his name to avoid association with a family scandal. Through his teaching, Henri inspired a generation of artists. He taught at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts, the New York School of Art, and the Art Students League. In 1923, his lectures were published as a book, *The Art Spirit*, which offers a testament to Henri's earnest commitment to creating portraits of "real" people. In 1919, Henri painted fewer than three dozen works of which *Beatrice Whittaker* is one.

Beatrice Whittaker

Óleo sobre lienzo, 1919

Nacido como Robert Henry Cozad, Robert Henri cambió su nombre para evitar asociarse con un escándalo familiar. A través de su enseñanza, Henri inspiró a una generación de artistas. Enseñó en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, la Escuela de Arte de Nueva York y la Liga de Estudiantes de Arte. Sus ideas se publicaron en 1923 en el libro titulado *El espíritu artístico*, que brinda testimonio del sincero compromiso de Henri por retratar a personas "reales". En 1919, Henri pintó más de tres docenas de obras; *Beatrice Whittaker* es una de ellas.

Private collection

George Wesley Bellows

American / Estadounidense, 1882–1925

Mrs. Walter H. Richter

Oil on canvas, 1922

George Bellows painted more than 140 portraits during his short career. This portrait was commissioned by Walter Richter—a collector of Bellows's lithographs. The sitter, Richter's wife, was not pleased with the painting and it remained in Bellows's studio until his death. Rather than flatter his sitters, Bellows strove to create a likeness that was representative in both form and personality. While Bellows believed that portrait commissions were an important part of an artist's career, he rejected "the constant and foolish demand that pictures be 'beautiful.'" Writing to a friend, he asked: "Did you ever notice how like a society portrait painter is the undertaker[?] He too tries to get a good likeness."

La Sra. de Walter H. Richter

Óleo sobre lienzo, 1922

George Bellows pintó más de 140 retratos durante su breve carrera. Este retrato fue encargado por Walther Richter, coleccionista de las litografías de Bellows. La modelo, esposa de Richter, no quedó satisfecha con la pintura, que permaneció en el estudio del artista hasta su muerte. En lugar agradar a sus modelos, Bellows buscaba crear un parecido que representara tanto su aspecto como su personalidad. Aunque el artista creía que los encargos de retratos eran una parte importante de la carrera de un artista, rechazaba "la constante y ridícula exigencia de que las pinturas sean 'hermosas'". Al escribir a un amigo, le preguntó: "¿Alguna vez notaste cuánto se parece un retratista de sociedad al director de una funeraria[?] Ambos buscan lograr un buen parecido".

Private collection

Guy Pène du Bois

American / Estadounidense, 1884–1958

Beach, Deauville

Oil on panel, 1926

In 1924, Guy Pène du Bois moved to France for nearly six years. While unable to afford the fashionable coastal town of Deauville, Pène du Bois holidayed in a nearby village that gave him easy access to the Parisian Riviera—so named for its proximity to the French capital. The chic resort town was a playground for the wealthy—boasting a racetrack and Coco Chanel's first shop outside of Paris. In Deauville, Pène du Bois found "loads of my kind of subject matter," he wrote. "…beaches and tents, casinos and gambling…hard-boiled faces, pudgy diamond loaded hands, thin-faced stoics." Here, Pène du Bois has captured the elite at play laced with his usual measure of disdain.

Playa, Deauville

Óleo sobre tabla, 1926

En 1924, Guy Pène du Bois se mudó a Francia, donde permaneció casi seis años. Aunque no podía costearse la estancia en la famosa localidad costera de Deauville, Pène du Bois pasaba las vacaciones en un pueblo cercano que le daba acceso a la Riviera parisina, denominada así por su proximidad a la capital francesa. El elegante centro turístico, con un hipódromo y con la primera tienda de Coco Chanel fuera de París, era el lugar de esparcimiento de los más pudientes. En Deauville, Pène du Bois halló "cantidad de elementos de mi temática", tal como escribió. "(…) Playas y carpas, casinos y juegos de azar (…) rostros curtidos, manos rechonchas cargadas de diamantes, estoicos enflaquecidos". Aquí, Pène du Bois reflejó a la elite en acción con un toque de su habitual desdén.

Private collection

Guy Pène du Bois

American / Estadounidense, 1884–1958

The Ritz Bar (Headwaiter)

Oil on canvas, 1944

Guy Pène du Bois sought to capture the most affluent of society in a highly stylized, tongue-in-cheek fashion. This painting demonstrates his penchant for rounded figures whose simplified facial features are reminiscent of caricature. His work incorporates an element of satire and while his figures are generally poised in such a manner as to suggest an intimate scene, there is often an air of detachment. Here, the headwaiter takes center stage. Interestingly, his build is slight as compared to the patrons he serves. Perhaps this is a visual cue employed by Pène du Bois to differentiate the headwaiter from the wealthy clientele of the Ritz Bar, Paris.

El bar Ritz (maître)

Óleo sobre lienzo, 1944

Guy Pène du Bois buscaba capturar a los más pudientes de la sociedad de una forma muy estilizada e irónica. Esta pintura muestra su inclinación por representar figuras redondeadas cuyos rasgos faciales simplificados recuerdan a las caricaturas. Su obra incorpora un elemento de sátira y, si bien sus figuras se disponen generalmente de manera que sugieren una escena íntima, suelen tener también un aire de indiferencia. Aquí, el maître adopta el papel protagonista. Llama la atención su delgadez en comparación con los clientes a los que sirve. Quizás se trate de una pista visual que el artista emplea para diferenciar al maître de la clientela adinerada del bar Ritz de París.

Private collection

John Storrs

American / Estadounidense, 1885–1956

Forms in Space

Bronze, 1923

Born and raised in Chicago, John Storrs studied in Paris with Auguste Rodin and met many important artists of the day, including fellow American sculptor Alexander Calder. Although Storrs was deeply infatuated with France, he continued to be influenced by two architects who made the biggest impact on the city of his birth, Louis Sullivan and Frank Lloyd Wright. As seen here, his works are often minimal and possess strong geometric shapes. His sculptures of the 1920s and 1930s demonstrate the influence of skyscrapers and urban construction. Moreover, many of his sculptures, including this one, anticipated the widespread impact of Art Deco among American architects and sculptors.

Formas en el espacio

Bronce, 1923

Nacido y criado en Chicago, John Storrs estudió en París con Auguste Rodin y conoció a muchos artistas importantes de la época, incluido el escultor estadounidense Alexander Calder. Aunque Storrs estaba profundamente enamorado de Francia, siguió mostrando la influencia de los dos arquitectos que tuvieron un impacto más notable en su ciudad natal: Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright. Sus obras, como esta pieza, suelen ser minimalistas y están caracterizadas por potentes formas geométricas. Sus esculturas de las décadas de 1920 y 1930 demuestran la influencia de los rascacielos y la construcción urbana. Además, muchas de sus esculturas, incluida la presente, anticipan la influencia generalizada del *art déco* sobre los arquitectos y escultores estadounidenses.

Gift of Mr. and Mrs. Norton S. Walbridge, 1977.147

Morgan Russell

American / Estadounidense, 1886–1953

Still-life Synchromy with Nude in Yellow

Oil on canvas, 1913

After visiting Europe twice, Morgan Russell settled in Paris in 1909, where he and artist Stanton Macdonald-Wright founded the movement Synchromism. The word "synchromy" means "with color." Synchromism marked the first movement of abstraction founded by Americans. Both Russell and Macdonald-Wright pursued a bright and varied color palette—believing that variations in color hues implied shifts in volume. Here, the artist portrays a still life, demonstrating his ability to blend the representational with pure abstraction. Behind the traditional fruits and books associated with still life, a partial sculpture of a man rests on a table.

Sincromía de naturaleza muerta con desnudo en amarillo

Óleo sobre lienzo, 1913

Tras visitar Europa dos veces, Morgan Russell asentó en París en 1909, donde él y el artista Stanton Macdonald-Wright fundaron juntos un movimiento artístico, conocido como sincromismo. El sincromismo fue el primer movimiento de abstracción fundado por estadounidenses. Tanto Russell como Macdonald-Wright buscaban utilizar una paleta de colores vibrantes y variados y pensaban que las variaciones de matiz implicaban cambios en el volumen. Aquí, el artista representa una naturaleza muerta, demostrando su habilidad para crear obras en las que lo figurativo se funde con la abstracción pura. Detrás de las frutas y libros que se suelen asociar con las naturalezas muertas, puede verse la escultura parcial de un hombre sobre una mesa.

Museum purchase through the Earle W. Grant Endowment Fund, 1973.22

Alexander Calder

American / Estadounidense, 1898–1976

Beastly Beestinger

Steel and wire, 1968

Alexander Calder was trained as a mechanical engineer in Hoboken, New Jersey, before studying at the Art Students League in New York where John Sloan was his painting instructor. During extended visits to Paris, he was inspired by the works of Paul Klee, Joan Miró, and Piet Mondrian to create abstract constructions. He experimented with kinetic sculpture, and in 1932, he exhibited a number of hand-cranked and motorized abstract constructions that Marcel Duchamp dubbed “mobiles.” Calder soon followed these with a long series of works whose disparate elements, suspended by threads and wires, moved randomly in air currents.

Aguijón de abeja bestial

Acero y alambre, 1968

Alexander Calder se formó en ingeniería mecánica en Hoboken, Nueva Jersey, antes de estudiar en la Arts Students League de Nueva York, donde John Sloan fue su maestro de pintura. Durante varias estancias en París, Calder encontró inspiración en la obra de Paul Klee, Joan Miró y Piet Mondrian para crear construcciones abstractas. Experimentó con la escultura cinética y en 1932 expuso una serie de construcciones abstractas operadas manualmente o motorizadas a las que Marcel Duchamp apodó “móviles”. Pronto les siguió una serie de obras cuyos elementos dispares, suspendidos por hilos y alambres, se movían aleatoriamente con las corrientes de aire.

Gift of Mr. and Mrs. Norton S. Walbridge, 1991.10

Moses Soyer

American / Estadounidense, 1899–1974

Untitled (Woman in a Red Dress)

Oil on canvas, undated

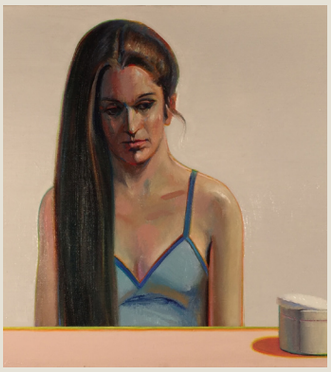
Although Moses Soyer's heavy and energetic application of paint makes works such as this appear almost effervescent, he was indeed a staunch realist who did not abide the changing tastes for Regionalism or, subsequently, Abstract Expressionism. "My message is people," he stated in regards to his art. "Do not glorify Main Street. Paint it as it is—mean, dirty, avaricious." Characteristically, here, Soyer has employed a minimal range of colors and relied not only on a brush to apply paint, but a palette knife as well. He believed that using a palette knife allowed for purer color and greater textural effects—giving "life and strength to the painting."

Sin título (Mujer con vestido rojo)

Óleo sobre lienzo, sin fecha

Aunque el trazo denso y energético de Soyer hace que obras como esta parezcan rebosantes de vitalidad, el artista era un realista acérrimo que no siguió los gustos cambiantes por el regionalismo o, más tarde, el expresionismo abstracto. "Mi mensaje es la gente", afirmó respecto de su arte. "No glorifiques la calle principal. Píntala como es: mezquina, sucia, avara". Como es característico de Soyer, el artista emplea aquí una gama de colores mínima y no sólo aplica la pintura con pincel, sino también con una espátula. Creía que utilizar la espátula le permitía lograr colores más puros y mejores efectos de textura, dándole "vida y fuerza a la pintura".

Loan from the collection of Kevin Rowe and Irene Vlitos Rowe



Wayne Thiebaud

American / Estadounidense, b. 1920

Make Up Girl

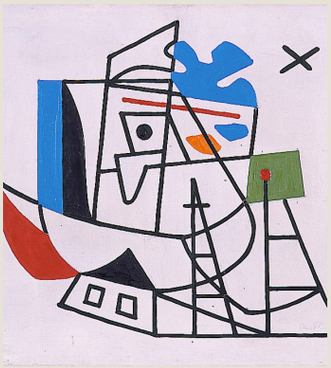
Oil on canvas, 1982

Make Up Girl incorporates Wayne Thiebaud's signature multicolored, horizontal lines—serving to emphasize the flatness of the canvas while the colors help to enliven the lines, resulting in a pulsating sensation. Here, Thiebaud has used a similar tactic for the figure as well, whose body he's outlined with varying shades of green and orange—cold and warm colors that when combined seem to electrify the woman's silhouette. Reminiscent of the work of Edward Hopper, Thiebaud's portraits often convey a sense of isolation—largely devoid of context or the presence of others.

Chica con maquillaje

Óleo sobre lienzo, 1982

Chica con maquillaje muestra las líneas horizontales multicolores típicas de Wayne Thiebaud, que enfatizan el carácter plano del lienzo, mientras que los colores dan vida a las líneas, lo que provoca una sensación vibrante. Thiebaud utiliza aquí una táctica similar también para la figura, cuyo cuerpo delinea con varios tonos de verde y naranja, colores fríos y cálidos que, al combinarse, parecen electrificar la silueta de la mujer. Los retratos de Thiebaud, que recuerdan a la obra de Edward Hopper, suelen transmitir una sensación de aislamiento al encontrarse en gran medida desprovistos de contexto o de otras presencias.



Stuart Davis

American / Estadounidense, 1892–1964

Composition with Boats

Oil on canvas, 1932

Stuart Davis developed his own interpretation of modernism and translated Cubism and abstraction into distinct canvases. He grew up in Philadelphia, but in 1928 traveled to Paris, where he was greatly influenced by Pablo Picasso's minimal line drawings. The outlined and overlapping forms in *Composition with Boats* evoke a sense of flatness in terms of dimension, but in terms of movement, there appears to be kinetic activity in the looping lines that delineate the shoreline of Gloucester, Massachusetts, which the artist depicted in several skeletal sketches during 1932.

Composición con botes

Óleo sobre lienzo, 1932

Stuart Davis desarrolló su propia interpretación del modernismo y tradujo el cubismo y la abstracción en distintos lienzos. Creció en Filadelfia y, él viajó a París en 1928 y se vio fuertemente influido por los dibujos de trazos mínimos de Pablo Picasso. Las formas contorneadas y superpuestas de *Composición con botes* evocan una sensación de plenitud en términos de dimensión; sin embargo, en términos de movimiento, parece haber una actividad cinética en las líneas onduladas que delinean la costa de Gloucester, Massachusetts, que el artista representó en varios bocetos esquemáticos de 1932.

Gift of Mrs. Edith G. Halpert, 1941.82

Janet Sobel

American (born Ukraine) / Estadounidense (nacida en Ucrania), 1894–1968

Untitled

Oil and enamel on canvas, ca. 1946–48

Janet Sobel was one of the first artists to develop what was later termed "all-over" drip painting—a style of painting subsequently made popular by Jackson Pollock. Sobel was completely self-taught. Having fled the pogroms of Ukraine as a child, she settled in New York where at the age of forty-five she took up figurative and landscape painting. Around 1944, she began experimenting further with abstraction and gained the attention of Peggy Guggenheim and art critic Clement Greenberg.

Sin título

Óleo y esmalte sobre lienzo, ca. 1946–48

Janet Sobel fue una de las primeras artistas en desarrollar lo que más tarde se llamaría el estilo *all-over* en la pintura realizada con la técnica del chorreado de pigmentos, estilo que posteriormente habría de popularizar Jackson Pollock. Sobel fue por completo autodidacta. Después de escapar de los pogromos de Ucrania cuando era niña, se estableció en Nueva York donde, a los cuarenta y cinco años, tomó lecciones de pintura figurativa y paisajista. Hacia 1944, comenzó a experimentar con la abstracción y atrajo la atención de Peggy Guggenheim y
del crítico de arte Clement Greenberg.

Museum purchase with funds provided by Suzanne Figi and Mrs. Norton S. Walbridge, 2002.1

Moses Soyer

American / Estadounidense, 1899–1974

Three Dancers

Oil on canvas, undated

While Moses Soyer was an admirer of Impressionist Edgar Degas, his interest in depicting dancers can be traced directly to his wife, Ida, who worked as a professional dancer. Through his wife, Soyer gained direct access to the world of dance. This painting clearly shows the influence of his mentors, the famed Ashcan artists Robert Henri and George Bellows. Soyer was a social realist, always advocating that one should "paint America, but with your eyes open." Soyer has not glamorized or sexualized his subjects, but rather has painted them in action—as serious students of dance juxtaposed in such a way as to create a dynamic composition that leads the eye beyond the canvas.

Tres bailarinas

Óleo sobre lienzo, sin fecha

Pese a que Moses Soyer fue admirador del impresionista Edgar Degas, su interés por la representación de bailarinas se debió más bien a su esposa, Ida, que trabajaba como bailarina profesional. A través de su esposa, Soyer pudo acceder directamente al mundo de la danza. Esta pintura muestra claramente la influencia de sus mentores, los conocidos artistas Robert Henri y George Bellows de la escuela Ashcan. Soyer fue un realista social y defendió siempre la necesidad de "pintar América, pero con los ojos abiertos". Soyer no embelleció o sexualizó a sus modelos, sino que las pintó en acción, como estudiantes de danza dedicadas y yuxtapuestas de manera que el dinamismo de la composición atrajera la mirada del espectador al lienzo.

Private collection

George Copeland Ault

American / Estadounidense, 1891–1948

Untitled

Oil on canvas, 1931

The control that George Ault exerted over this scene belies the turmoil that defined much of his life. One of five children, Ault lost one brother to suicide in 1915 followed by his mother's death in a mental hospital in 1920. Shortly after his father's passing in 1929, he then lost his remaining two brothers to suicide. Ault sought harmony and order through his work. This painting shows the influence of Precisionism with its flattened perspective and sharp lines that highlight the urban landscape.

Sin título

Óleo sobre lienzo, 1931

El control que George Ault ejerció sobre esta escena contrasta con el torbellino que definió gran parte de su vida. Ault tuvo cuatro hermanos: uno de ellos se suicidó en 1915; su madre murió en un hospital para enfermos mentales en 1920. En 1929 ocurrió la muerte de su padre y, poco después, sus dos hermanos restantes se suicidaron. Ault buscó la armonía y el orden en su obra. La influencia del precisionismo se revela en esta pintura mediante el aplanamiento de la perspectiva y las líneas marcadas que acentúan el paisaje urbano.

Gift of Mr. Louis Musgrove, 1960.4

Thomas Hart Benton

American / Estadounidense, 1889–1975

Study for *Arts of the South*, mural 4

Oil on board, ca. 1932

This study was executed in preparation for a mural project that Thomas Hart Benton undertook for the then newly established Whitney Museum of American Art. The commission consisted of eight panels united by the theme *The Arts of Life in America*. The fourth mural, *Arts of the South*, measures eight by thirteen feet and is now part of the New Britain Museum of American Art's collection. The series celebrates the arts of everyday life including singing, music, dance, and games. Hart drew inspiration from cross-country sketching trips and it was in 1928, while driving from Pittsburgh through Georgia and on to Louisiana and New Mexico, that he discovered the South.

Estudio para *Artes del Sur*, mural 4

Óleo sobre tablero, ca. 1932

Este estudio se ejecutó en preparación para un proyecto mural que Thomas Hart Benton realizó para el entonces recién creado Whitney Museum of American Art. El encargo consistía en ocho paneles vinculados por el tema *Las artes de la vida en América*. El cuarto mural, *Artes del Sur*, mide ocho por trece pies (2,4 x 4 m) y en la actualidad forma parte de la colección del New Britain Museum of American Art. La serie celebra las artes de la vida cotidiana, como el canto, la música, la danza y los juegos. Hart se inspiraba en bocetos realizados durante sus viajes por el país, y fue en 1928, mientras conducía de Pittsburgh a Luisiana y Nuevo México a través de Georgia, cuando descubrió el sur.

Robert Gray Paxton

Francis Luis Mora

American (born Uruguay) / Estadounidense (nacido en Uruguay), 1874–1940

Morning News

Oil on panel, 1912

Francis Luis Mora's family immigrated to the United States in 1880, at which point Mora's father provided him with his first box of watercolors. At age fifteen, Mora enrolled at the Boston Museum of Fine Arts School where he studied under American Impressionists Frank Benson and Edmund Tarbell. Mora's style and subject matter varied throughout his career, but his interest in depicting daily life in his adopted New York City never waned. The highly gestural brushstrokes and raking light of *Morning News* demonstrates Mora's mastery of his Impressionist teachings while combining the realist subject matter of the modern city.

Noticias matutinas

Óleo sobre tabla, 1912

La familia de Francis Luis Mora emigró a los Estados Unidos en 1880, época en la que el padre del artista le regaló su primera caja de acuarelas. A los quince años, Mora se inscribió en la escuela del Boston Museum of Fine Arts, donde estudió con los impresionistas estadounidenses Frank Benson y Edmund Tarbell. El estilo y los temas de Mora variaron a lo largo de su carrera, pero su interés por reflejar la vida cotidiana de Nueva York, su ciudad adoptiva, nunca menguó. Las pinceladas altamente gestuales y la luz oblicua de Noticias matutinas demuestran el dominio que alcanzó el artista de su formación impresionista, que combina con la temática realista de la ciudad moderna.

Bequest of Mrs. Henry A. Everett, 1938.36

Yasuo Kuniyoshi

American (born in Japan) / Estadounidense (nacido en Japón), 1889–1953

Girl in White Dress (Sara Mazo)

Oil on canvas, 1934

Yasuo Kuniyoshi was born in Okayama, Japan, and came to the United States at the age of thirteen. He initially spent some time in Seattle, before enrolling at the Los Angeles School of Art and Design. He then studied at the Independent School in New York City, and taught at the Art Students League of New York and in Woodstock, New York. He was an active member of the artistic community there for the rest of his life. In 1935, Kuniyoshi was awarded a Guggenheim Fellowship and in 1948, he became the first living artist to have a retrospective at the Whitney Museum of American Art. This painting depicts his wife, Sara Mazo, a year before they married.

Chica en vestido blanco (Sara Mazo)

Óleo sobre lienzo, 1934

Yasuo Kuniyoshi nació en Okayama, Japón, y llegó a los Estados Unidos a la edad de trece años. Vivió algún tiempo en Seattle, antes de inscribirse en la escuela de arte y diseño de los Ángeles. Luego estudió en la escuela independiente de la ciudad de Nueva York, y enseñó en la Liga de estudiantes de arte de Nueva York y en Woodstock, Nueva York. En donde fue miembro activo de la comunidad artística por el resto de su vida. En 1935, Kuniyoshi fue premiado con una Beca Guggenheim y en 1948, se convirtió en el primer artista vivo en tener una retrospectiva en el Whitney Museum of American Art. Esta pintura representa a su esposa Sara Mazo, un año antes de casarse.

Bequest of Earle W. Grant, 1972.53

Robert Henri

American / Estadounidense, 1865–1929

Mukie

Oil on canvas, 1914

At the invitation of his student, Alice Klauber, Robert Henri spent the summer of 1914 in La Jolla. During his stay, many locals sat for Henri including *Mukie*—a young girl he painted while giving a demonstration in Klauber's studio. Rather than devote himself to landscapes, Henri instead sought to depict the cultural diversity that was readily found in the people of Southern California. The summer was a success, resulting in nearly 100 paintings—though only a couple dozen survive today. In November of the same year, an exhibition of Henri's California paintings took place in New York and his portraits were praised as "solidly brilliant."

Mukie

Óleo sobre lienzo, 1914

Robert Henri pasó el verano de 1914 en La Jolla, invitado por su alumna Alice Klauber. Durante su estancia, muchos lugareños posaron para el artista, incluida *Mukie*, una niña a la que retrató mientras hacía una demostración en el estudio de Klauber. En lugar de dedicarse a pintar paisajes, Henri se interesó por representar la diversidad cultural que ya caracterizaba a la población del sur de California. El verano fue un éxito y resultó en casi 100 pinturas, aunque hoy sólo sobreviven un par de docenas de ellas. En noviembre del mismo año, se realizó en Nueva York una exposición de las pinturas californianas de Henri, donde sus retratos fueron alabados como "absolutamente geniales".

Gift of Alice Klauber, 1942.72

Marsden Hartley

American / Estadounidense, 1877–1943

Winter Wind—Maine Coast

Oil on canvas, 1941

After leaving school at fifteen to work in a factory, Marsden Hartley moved to Ohio where, in 1898, he received a scholarship to attend the Cleveland School of Art. It was there that Hartley became acquainted with the American spiritual and philosophical movement Transcendentalism. The following year, Hartley enrolled at the New York School of Art, and in 1909, he received his first solo exhibition at Alfred Stieglitz's 291 gallery. Hartley's fascination with mysticism manifested itself in his paintings of grandiose mountains, Native American motifs, and religious iconography. In 1937, Hartley moved back to his home state of Maine, producing landscapes, as seen here, and figurative series including lobstermen and sunbathers.

Viento invernal, costa de Maine

Óleo sobre lienzo, 1941

Tras abandonar la escuela con quince años para trabajar en una fábrica, Marsden Hartley se mudó a Ohio, donde, en 1898, recibió una beca para estudiar en la Cleveland School of Art. Fue allí donde Hartley se familiarizó con el trascendentalismo, movimiento espiritual y filosófico estadounidense. Al año siguiente, Hartley se inscribió en la New York School of Art y, en 1909, realizó su primera exposición individual en la galería 291 de Alfred Stieglitz. La fascinación de Hartley por el misticismo se manifestó en sus pinturas de imponentes montañas, motivos indígenas e iconografía religiosa. En 1937, Hartley se mudó de vuelta a su estado natal de Maine, donde pintó paisajes como el que vemos aquí y series figurativas que incluían pescadores de langostas y bañistas.

Museum purchase with funds provided by the Gerald and Inez Grant Parker Foundation, 1973.134

Arthur Garfield Dove

American / Estadounidense, 1880–1946

Formation I

Oil and wax emulsion on canvas, 1943

Arthur Dove was one of the first US artists to create completely abstract compositions. After being influenced by the works of Paul Cézanne and Henri Matisse during a visit to France in 1907, he returned to New York City and moved in the circle of avant-garde artists associated with the photographer Alfred Stieglitz. Dove's first solo exhibition took place at Stieglitz's legendary 291 gallery in 1912. Dove's paintings possess a harmony of color and form. Typically deriving inspiration from the natural environment, Dove used abstraction to create a synthesis of flattened shapes. He experimented with different materials, and this work was created using a combination of wax emulsion and oil paint, a practice he explored a number of times.

Formación I

Óleo y emulsión de cera sobre lienzo, 1943

Arthur Dove fue uno de los primeros artistas estadounidenses en crear composiciones completamente abstractas. Tras recibir la influencia de las obras de Paul Cézanne y Henri Matisse durante su visita a Francia en 1907, regresó a de Nueva York y se codeó con los artistas de vanguardia relacionados con el fotógrafo Alfred Stieglitz. La primera exposición individual de Dove tuvo lugar en la legendaria galería 291 de Stieglitz en 1912. Sus pinturas presentan armonía de color y forma. Inspirándose típicamente en entornos naturales, Dove utilizó la abstracción para crear una síntesis de formas planas. Experimentó con distintos materiales y creó esta obra utilizando una combinación de emulsión de cera y pintura al óleo, técnica que exploró en repetidas ocasiones.

Museum purchase with funds from the Helen M. Towle Bequest, 1972.189

Milton Avery

American / Estadounidense, 1885–1965

Pool in the Mountains

Oil on canvas, 1950

Milton Avery was drawn to flat planes of color in his representations of both landscapes and figures. His distinctive approach defies identification with specific movements. In this painting, the artist plays with perspective as the tiny trees that dot the landscape have a disproportionate relationship to the immensity of the pool and its surroundings. In the year that Avery completed this painting, he spent the summer with his family in Woodstock, New York. Avery was a longtime resident of New York and was influential to a subsequent generation of artists, in particular the painter Mark Rothko, who frequented Avery's studios.

Estanque en las montañas

Óleo sobre lienzo, 1950

Milton Avery se sentía atraído por los planos de color en sus representaciones de paisajes y personas. El singular estilo pictórico de Avery resiste su adscripción a movimientos. En esta pintura, el artista juega con la perspectiva en tanto que los diminutos árboles que salpican el paisaje guardan una relación desproporcionada con la inmensidad del estanque y los territorios que lo rodean. El año que Avery finalizó esta pintura, pasó el verano con su familia en Woodstock, Nueva York. Avery residió en Nueva York durante muchos años e influyó en las siguientes generaciones de artistas, en particular en el pintor Mark Rothko, que visitaba con frecuencia los estudios de Avery en Nueva York.

Gift of Mr. and Mrs. Norton S. Walbridge, 1991.9

Theodore Robinson

American / Estadounidense, 1852–1896

The Edge of the Forest

Oil on canvas, ca. 1887–92

In 1875, Theodore Robinson left New York for Paris, where he studied at the École des Beaux-Arts. Despite the stable income he was earning in New York, he returned to France in 1884, and stayed for the next eight years. In 1887, he visited Giverny, where he befriended Claude Monet and occasionally painted alongside the artist. Their friendship and the stunning natural environment agreed with Robinson, and he returned to Giverny for the next five summers. *The Edge of the Forest* presents the lush and varied green hues of the French countryside that often served as a muse for Robinson.

Donde termina el bosque

Óleo sobre lienzo, ca. 1887–92

En 1875, Theodore Robinson dejó Nueva York y partió hacia París, donde estudió en la École des Beaux-Arts. Pese a ganar un sueldo estable en Nueva York, en la primavera de 1884 Robinson regresó a Francia, donde permanecería los siguientes ocho años. En 1887, visitó Giverny y trabó amistad con Claude Monet, junto a quien pintó en ocasiones. Aquella amistad y el impresionante entorno natural sentaban de maravilla al artista, que regresó a Giverny los siguientes cinco veranos. *Donde termina el bosque* presenta los verdes exuberantes y variados de la campiña francesa que a menudo sirvieron de inspiración al artista.

Gift of Mrs. Robert Smart, 1931.38

Thomas Moran

American (born in England) / Estadounidense (nacido en Inglaterra),1837–1926

Indian Village

Oil on canvas, 1915

"I place no value upon literal transcripts from Nature," Thomas Moran wrote. "…all my tendencies are toward idealization." It was indeed Moran's penchant for romanticizing landscapes that appealed to the United States government and railroad companies—both of which funded Moran's expeditions to the west. Americans and Europeans alike were fascinated with what was marketed as an undeveloped frontier. Peaceful encampments were common motifs in painting and the decorative arts—serving to satisfy the growing appetite for what was perceived as exotic. Scenes such as *Indian Village*, however, also serve as a reminder that America's westward expansion was not so much a discovery as it was an appropriation.

Poblado indígena

Óleo sobre lienzo, 1915

"Para mí, las transcripciones literales de la naturaleza no tienen valor", escribió Thomas Moran. "(…) tiendo totalmente a la idealización". De hecho, fue esa inclinación de Moran hacia los paisajes idealizados lo que atrajo al gobierno y las compañías ferroviarias de los Estados Unidos, que patrocinaron las expediciones del artista al oeste del país. Tanto estadounidenses como europeos sentían fascinación por lo que se promocionaba como una frontera virgen. Los campamentos pacíficos eran motivos corrientes en la pintura y las artes decorativas cuya función era satisfacer el creciente apetito por algo que se percibía como exótico. Sin embargo, escenas como *Poblado indígena* sirven también para recordar que la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste no fue tanto un descubrimiento como una apropiación.

Gift of Mrs. Alexander Bill, 1967.9

Albert Bierstadt

American (born in Germany) / Estadounidense
(nacido en Alemania), 1830–1902

View of the Wetterhorn from the Valley of Grindelwald

Oil on canvas, Undated

Albert Bierstadt created sweeping landscapes and frequently presented the natural terrain as relatively untrammeled space. Bierstadt maintained a studio in New York, where he worked on his final product. While he is best known for his paintings of the American landscape, this painting is representative of one of the many trips he took to Europe. The Wetterhorn is a mountain located in the valley of Grindelwald in Switzerland. The ascent of the Wetterhorn in the mid-nineteenth century sparked interest in the Swiss Alps among the general public and inspired numerous leading European artists of the previous generation.

Vista del Wetterhorn desde el valle de Grindelwald

Óleo sobre lienzo, Sin fecha

Albert Bierstadt creó paisajes de gran extensión y solía presentar el terreno natural como un espacio relativamente ilimitado. Bierstadt tenía un estudio en Nueva York donde trabajaba en su producto final. Aunque es mejor conocido por sus pinturas del paisaje estadounidense, esta pintura refleja uno de sus muchos viajes a Europa. El Wetterhorn es una montaña ubicada en el valle de Grindelwald, Suiza. A mediados del siglo XIX, la escalada del Wetterhorn despertó el interés por los Alpes suizos en el público general e inspiró a numerosos y destacados artistas europeos de la generación anterior.

Gift of Mr. and Mrs. Edmund T. Price, 1958.11

Asher B. Durand

American / Estadounidense, 1796–1886

Landscape-Composition: In the Catskills

Oil on canvas, 1848

Asher B. Durand is best known for his paintings of the Hudson River Valley, the Catskills, and the Adirondack Mountains in New York. A founding member of the National Academy of Design, he studied engraving before devoting himself to landscape painting and was one of the primary painters of the Hudson River School. His canvases reflect the great passion he possessed for the natural environment. In the charcoal study for *Landscape-Composition: In the Catskills*, which he probably made on site, Durand included the small figural forms in the foreground; in this, the final painting of the subject, these tiny figures juxtaposed with the immensity of the land before them emphasize the awe-inspiring presence of the land itself.

Composición-paisaje: en los montes Catskill

Óleo sobre lienzo, 1848

Asher B. Durand ha sido reconocido por sus pinturas del valle del río Hudson y los montes Catskill y Adirondack en Nueva York. Miembro fundador de la National Academy of Design, estudió grabado antes de dedicarse a la pintura de paisajes y fue uno de los pintores más destacados de la Escuela del Río Hudson. Sus lienzos reflejan la gran pasión que sentía por los entornos naturales. En el estudio a carboncillo para *Composición-paisaje: en los montes Catskill* incluyó pequeñas formas figurativas en primer plano; en esta obra, versión final del tema, las diminutas figuras insertadas en la inmensidad del paisaje que tienen frente a ellas ponen de relieve la impresionante presencia del paisaje en sí mismo.

Museum purchase with funds provided by the Gerald and Inez Grant Parker Foundation, 1974.72

John Henry Twachtman

American / Estadounidense, 1853–1902

The Shore

Oil on canvas, ca. 1879

At the urging of his mentor, Frank Duveneck, John Henry Twachtman left Cincinnati to attend the Royal Academy of Fine Arts in Munich, where he adopted a darker palette and energetic brushwork. Here, Twachtman has captured the Green Street Boat Basin in Jersey City. The numerous apartment buildings dotting the background give credence to the area's reputation as one of the fastest growing suburbs of New York City during the late nineteenth century. The painting's title is suggestive of a classic landscape, but Twachtman has evolved this tradition to encompass urban sprawl. He has created a landscape that is neither country nor is it city, but rather is a blending of rural and urban into one.

La costa

Óleo sobre lienzo, ca. 1879

Animado por su mentor Frank Duveneck, John Henry Twachtman abandonó Cincinnati para asistir a la Real Academia de Bellas Artes de Munich, donde adoptó una paleta más oscura y una pincelada más enérgica. Aquí, Twachtman pinta la dársena de Green Street en Jersey City. Los numerosos bloques de apartamentos que salpican el fondo son prueba de la reputación que tuvo la zona como uno de los suburbios de la ciudad de Nueva York que más rápidamente crecieron a finales del siglo XIX. El título de la pintura sugiere un paisaje clásico, pero Twachtman hace evolucionar esta tradición para abarcar también el crecimiento urbano. El artista crea un paisaje que no es de campo ni de ciudad, sino más bien una mezcla de lo rural con lo urbano.

Gift of Mrs. Henry A. Everett, 1927.83

Thomas Eakins

American / Estadounidense, 1844–1916

Elizabeth with a Dog

Oil on canvas, ca. 1871

Thomas Eakins returned permanently to Philadelphia in 1870 after four years of studying art in Paris. Eakins often asked his family members and friends to serve as models. Elizabeth Crowell lived next door to Eakins and posed for him twice during the 1870s. The first sitting resulted in this painting, which shows Elizabeth as a teenager playing with a small black dog in the intimate Victorian setting of Eakins's living room. The other, *Elizabeth at the Piano*, is in the collection of the Addison Gallery of American Art in Andover, Massachusetts.

Elizabeth con un perro

Óleo sobre lienzo, ca. 1871

Thomas Eakins regresó definitivamente a Filadelfia en 1870 después de pasar cuatro años estudiando arte en París. Eakins solía pedir a familiares y amigos que posaran para él. Elizabeth Crowell era vecina de Eakins y posó para él en dos ocasiones durante la década de 1870. Este fue el primero de los retratos y muestra a una Elizabeth adolescente jugando con un perrito negro en un íntimo entorno victoriano, la sala de estar de Eakins. El segundo, *Elizabeth tocando el piano*, forma parte de la colección de la Addison Gallery of American Art en Andover, Massachusetts.

Museum purchase and a gift from Mr. and Mrs. Edwin S. Larsen 1969.76

Charles Webster Hawthorne

American / Estadounidense, 1872–1930

Young Girl in Red Holding a Plate of Fish

Oil on panel, ca. 1912

The rich color palette and tonal quality of this painting is characteristic of Hawthorne's work, largely influenced by his travels in Italy, the Netherlands, and France. In 1898 Hawthorne started the Cape Cod School of Art in Provincetown, Massachusetts, where he taught for thirty years. The daily life of this small fishing village with many Portuguese immigrants would inspire much of his work. By 1916 the area attracted a large number of artists, including George Ault, Ernst Lawson, William Zorach, and Ben Shahn.

Joven de rojo con un plato de pescado

Óleo sobre tabla, ca. 1912

La intensa paleta cromática y la calidad tonal de esta pintura son características de la obra de Hawthorne, la cual se vio influenciada, en gran medida, por sus viajes a Italia, los Países Bajos y Francia. En 1898, Hawthorne fundó la Escuela de Arte de Cape Cod, en Provincetown, Massachusetts, donde impartió clases durante treinta años. La vida cotidiana de este pequeño pueblo pesquero de inmigrantes portugueses, serviría de inspiración para gran parte de su obra. Hacia 1916, la zona atrajo a un gran número de artistas, entre los que se cuentan a George Ault, Ernst Lawson, William Zorach y Ben Shahn.

Bequest of Mrs. Irving T. Snyder, 1975.92

Eduard Jean Steichen

American (born Luxembourg) / Estadounidense
(nacido en Luxemburgo), 1879–1973

Portrait in Grey and Black

Oil on canvas, 1902

Eduard Steichen's early experimentations as a painter and photographer developed largely side by side. He was celebrated as one of the most successful and highly paid commercial photographers of the early twentieth century, and the decidedly detailed and sharp-focused advertisements for which he became famous serve as a stark contrast to his earlier devotion to Pictorialism, with its emphasis on soft focus and dreamlike effects. Accepted into the Paris Salon of 1902, this painting's significance is compounded by the fact that in the 1920s Steichen burned the canvases remaining in his possession, renouncing painting in favor of photography.

Retrato en gris y negro

Óleo sobre lienzo, 1902

Los experimentos tempranos de Eduard Steichen como pintor y fotógrafo se desarrollaron mayormente de forma paralela. Fue aclamado como uno de los fotógrafos comerciales más solicitados y mejor pagados de principios del siglo XX, y las obras publicitarias de gran detalle y nitidez que le hicieron famoso contrastan marcadamente con su devoción temprana por el pictorialismo, corriente caracterizada por la suavidad del enfoque y los efectos oníricos. La importancia de esta pintura, aceptada en el Salón de París en 1902, se ve acrecentada por el hecho de que, en la década de 1920, Steichen quemó los lienzos que aún tenía en su poder, renunciando a la pintura en favor de la fotografía.

Museum purchase through the Earle W. Grant Acquisition Fund, 1975.1

Mary Chase Perry Stratton

American / Estadounidense, 1867–1961

Vase

Earthenware, 1926–41

After several years of study, including at the Cincinnati Art Academy alongside Maria Longworth Nichols—founder of Rookwood Pottery, Mary Chase Perry Stratton co-founded Pewabic Pottery in Detroit in 1903. Rather than throwing forms, Perry Stratton concentrated her efforts on glaze chemistry. In the spring of 1909, after years of testing and experimentation, she succeeded in developing an iridescent glaze that was said to almost glow. Perry Stratton donated this piece, along with five others, to the Museum in 1941. In a letter to the director, she wrote, "The pieces sent to you have been made at different periods during the past twenty-five years and put away as 'top notchers,' to be installed someday in distinguished places."

Jarrón

Cerámica, 1926–41

Tras varios años de estudio —algunos de ellos en la Cincinnati Art Academy junto a Maria Longworth Nichols, fundadora de Rookwood Pottery— Mary Chase Perry Stratton fue cofundadora del taller de alfarería Pewabic Pottery de Detroit en 1903. En lugar de las formas, Perry Stratton concentró sus esfuerzos en la química del vidriado. En la primavera de 1909, tras años de pruebas y experimentos, logró desarrollar un vidriado tornasolado que, según decían, parecía relucir. Perry Stratton donó esta pieza al museo, junto con otras cinco, en 1941. En una carta al director, escribió: "Las piezas que le he enviado fueron producidas en distintos periodos de los últimos veinticinco años y apartadas como 'piezas excepcionales' para lucir algún día en espacios destacados".

Gift of the artist, in memory of George M. and Fannie B. Smith, 1941.42.f

Thomas Moran

American (born in England) / Estadounidense
(nacido en Inglaterra),1837–1926

Sunset View of the Gateway of Venice

Oil on canvas, 1898

Thomas Moran's paintings of Venice represent some of his most radiant and bold experimentations with color. A great admirer of Joseph Mallord William Turner, Moran sought to capture the light and atmosphere of the beloved city. Venice had long been a draw for artists and tourists alike, and Moran's romanticized visions were well received. Moran visited Venice twice and while there, he produced pencil and watercolor sketches from which he later worked in his studio. Moran even purchased a gondola as a souvenir and had it shipped home to New York where he drew much attention on Hook Pond in East Hampton.

Entrada al gran canal, Venecia

Óleo sobre lienzo, 1898

Las pinturas que Thomas Moran realizó de Venecia representan algunas de sus experimentaciones cromáticas más radiantes y llamativas. Gran admirador de Joseph Mallord William Turner, Moran trató de plasmar la luz y la atmósfera de la querida ciudad. Venecia llevaba años atrayendo a artistas y turistas por igual, y los paisajes idealizados que Moran pintó de ella fueron muy bien recibidos. Moran visitó Venecia en dos ocasiones y, mientras estuvo allí, produjo bosquejos a lápiz y acuarela sobre los cuales trabajó después en su estudio. Llegó incluso a adquirir una góndola como souvenir, que hizo enviar a su casa de Nueva York, donde llamó mucho la atención en el estanque Hook de East Hampton.

Private collection

George Inness

American / Estadounidense, 1825–1894

Peace and War

Oil on canvas, 1848

This painting, executed when George Inness was only twenty-three years old, represents one of his most elaborate works up to this point in his career. While Inness underwent some formal training, including classes at the National Academy of Design, he was largely self-taught. *Peace and War* demonstrates his admiration for the French master Claude Lorraine, whose keen focus on the depiction of light resulted in the creation of luminous landscapes more ideal than nature itself. While Inness made several stylistic shifts throughout his career, as seen in the nearby *Farm Landscape*, which employs a darker, more Tonalist approach, his drive to use nature as a means of conveying a spiritual sensation remained steadfast.

Paz y guerra

Óleo sobre lienzo, 1848

Esta pintura, ejecutada cuando George Inness tenía tan sólo veintitrés años, representa una de las obras más elaboradas de su carrera hasta aquel momento. Aunque Inness recibió cierta educación formal, como cursos en la National Academy of Design, fue en gran medida autodidacta. *Paz y guerra* demuestra su admiración por el maestro francés Claudio de Lorena, cuyo agudo interés por la representación de la luz dio lugar a paisajes luminosos más perfectos que la naturaleza misma. Aunque adoptó diversos estilos a lo largo de su carrera, como puede verse en su obra *Paisaje campestre*, expuesta en las inmediaciones, en la que emplea un enfoque más oscuro y tonalista, Inness mantuvo un resuelto impulso por utilizar la naturaleza como medio para transmitir una sensación espiritual.

Anonymous loan

Jules Tavernier

American (born in France) / Estadounidense (nacido en Francia), 1844–1889

Kilauea Caldera, Sandwich Islands

Oil on canvas, 1886

Jules Tavernier studied at the École des Beaux-Arts in Paris and then lived in New York, where he was inspired by the Hudson River School. He moved to Hawaii in 1884 and became fascinated with volcanoes and made them the focus of his paintings. Captain James Cook originally gave Hawaii the name of the Sandwich Islands. The Kilauea Caldera refers to a crater near the summit of the active volcano of Kilauea. With an intensity of color, Tavernier depicts the erupting volcano and emphasizes the awe-inspiring power of nature.

Caldera del Kilauea, Islas Sándwich

Óleo sobre lienzo, 1886

Jules Tavernier estudió en la École des Beaux-Arts de París y luego vivió en Nueva York, donde lo inspiró la Escuela del Río Hudson. En 1884 se mudó a Hawái, donde lo cautivaron los volcanes e hizo de ellos el centro de su obra pictórica. Originalmente, el Capitán James Cook había llamado "Islas Sándwich" al archipiélago de Hawái. La caldera del Kilauea se refiere a una depresión que se encuentra cerca de la cima del volcán Kilauea. Con gran intensidad cromática, Tavernier representa el volcán en erupción, resalta el imponente poder de la naturaleza.

Museum purchase with funds provided by Kevin and Tamara Kinsella, 2002.35

William Michael Harnett

American (born in Ireland) / Estadounidense
(nacido en Irlanda), 1848–1892

Merganser

Oil on canvas, 1883

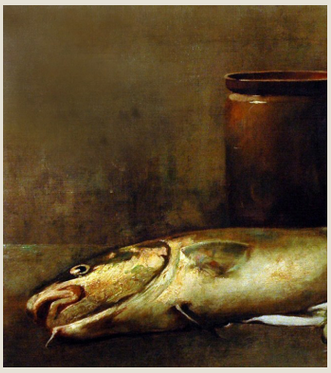
After studying in Philadelphia and New York, William Harnett lived in Europe from 1880 to 1886, where he was influenced by seventeenth-century Dutch still life paintings. While abroad, he produced a number of canvases depicting suspended game and hunting accoutrements, a type of work that became increasingly popular with local patrons. *Merganser* was commissioned as one of a pair of paintings in the home of a patron in Munich. The feathers on the duck's wings and one leg draw the viewer's eyes to the right-hand side of the canvas and give a sense of life to the dead bird. Still lifes such as this demonstrate great technical skill while also revealing aspects of domestic life.

Serreta

Óleo sobre lienzo, 1883

Tras estudiar en Filadelfia y Nueva York,
William Harnett vivió en Europa desde 1880 hasta 1886, donde recibió la influencia de los bodegones holandeses del siglo XVII. Durante su estancia en el extranjero, el artista produjo una serie de lienzos en los que representó pertrechos y piezas de caza colgadas, un tipo de obra que fue ganando popularidad entre los mecenas locales. *Serreta* fue parte de un encargo de un par de pinturas para el hogar de un mecenas de Múnich. Las plumas en las alas del pato y una pata, atraen los ojos del espectador en el lado derecho del lienzo y dan una sensación de vida al ave muerta. Los bodegones como este son muestra de una gran habilidad técnica, además de revelar distintos aspectos de la vida doméstica.

Museum purchase with funds provided by the Gerald and Inez Grant Parker Foundation, 1972.185



Emil Carlsen

American (born Denmark) / Estadounidense
(nacido en Dinamarca), 1853–1932

Still life

Oil on canvas, 1894

Emil Carlsen struggled for much of his life to support himself through his art—often supplementing his income through teaching or commercial work. At one point, Carlsen's circumstances were so dire that he was forced to sell all of his paintings at public auction. Drawing upon the kitchen still life paintings of eighteenth-century French master Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Carlsen sought to elevate the status of still life in modern art. To study still life is the "most thorough way of acquiring all the knowledge of the craft of painting and drawing," he wrote.

Naturaleza muerta

Óleo sobre lienzo, 1894

Durante buena parte de su vida, Emil Carlsen tuvo dificultades para vivir de su arte y a menudo debió complementar sus ingresos con trabajos comerciales o docentes. En cierta ocasión, su situación era tan apurada que se vio obligado a vender todos sus cuadros en subasta pública. Inspirándose en los bodegones del maestro francés del siglo XVIII Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Carlsen se propuso elevar la consideración de la naturaleza muerta en el arte moderno. Según escribió, estudiar la naturaleza muerta es "la manera más completa de adquirir todo el conocimiento sobre la técnica de la pintura y el dibujo".

Gift of Mrs. Robert Smart, 1931.37

George Inness

American / Estadounidense, 1825–1894

Farm Landscape, Cattle in Pasture (also called *Sunset Nantucket*)

Oil on canvas, ca. 1883

"A work of art does not appeal to the intellect," George Inness wrote. "It does not appeal to the moral sense. Its aim is not to instruct, to edify, but to awaken an emotion." Devoted to the landscape, Inness produced more than a thousand during his lifetime. This particular landscape is derived from the summer he spent in Sconset on Nantucket Island, Massachusetts, in 1883. Inness did not aim for realism in his work, but rather sought a more atmospheric representation. Here, he has used a darker palette and employed looser brushstrokes as compared to many of his earlier works.

Paisaje campestre, ganado en un prado (también conocida como *Atardecer en Nantucket*)

Óleo sobre lienzo, ca. 1883

"Una obra de arte no apela al intelecto", escribió George Inness. "No apela al sentido moral. Su objetivo no es instruir ni edificar, sino despertar una emoción". Dedicado al paisajismo, Inness produjo más de mil paisajes a lo largo de su vida. Este en particular nació como resultado del verano que pasó en Sconset, en la isla de Nantucket, Massachusetts, en 1883. Inness no buscaba el realismo en su trabajo, sino una representación más atmosférica. Aquí utiliza una paleta más oscura y pinceladas más sueltas que en muchas de sus obras anteriores.

Bequest of Mrs. Henry A. Everett, 1938.31

Benjamin West

American / Estadounidense, 1738–1820

Fidelia and Speranza

Oil on canvas, 1776

Benjamin West was the first American-born painter to study abroad. He left Pennsylvania in 1760 for Rome, then in 1763 went to London, where he acquired an international reputation for his Neoclassical style of painting historical and literary subjects. Here, West portrays a scene from *The Faerie Queen*, Spenser's book-length poem celebrating Christian virtues. Fidelia (Faith), holding the New Testament, and her sister Speranza (Hope) wait for the arrival of the Red Cross Knight. The knight, representing the human soul, is brought to the House of Holiness by Una (Truth) riding a donkey through the stormy landscape at left.

Fidelia y Speranza

Óleo sobre lienzo, 1776

Benjamin West fue el primer pintor estadounidense al estudiar en el extranjero. Dejó Pensilvania en 1760 para dirigirse a Roma y, luego, en 1763 partió hacia Londres, donde se adquirió una reputación internacional por sus pinturas de temáticas históricas y literarias representadas en un estilo neoclásico. En este caso, West interpreta una escena de *La reina de las hadas*, el extenso poema de Spenser que celebra los valores cristianos. Fidelia (Fe), quien sostiene el Nuevo Testamento, y su hermana Speranza (Esperanza) esperan la llegada del Caballero de la Cruz Roja. El caballero, quien representa el alma humana, se dirige hacia la Casa de la Santidad con Una (Verdad), quien lo trae a lomo de burro por el paisaje tormentoso que vemos a la izquierda.

Putnam Foundation, Timken Museum of Art, 1969:1

Eastman Johnson

American / Estadounidense, 1872–1955

Woman Reading

Oil on board, ca. 1874

Eastman Johnson created intimate scenes of daily life that contribute greatly to our understanding of the American cultural landscape in the nineteenth century. Born in Lovell, Maine, Johnson lived mostly in New England, and this painting is likely one of the many works that were inspired by the landscape of Nantucket, Massachusetts. Women figured prominently in Johnson's work, and he frequently painted them alone and often engaged in tasks that were common activities for women in the late nineteenth century, such as reading or walking outdoors.

Woman Reading

Oil on board, ca. 1874

Eastman Johnson creó escenas íntimas de la vida cotidiana que han contribuido en gran medida a nuestra comprensión del paisaje cultural estado-unidense del siglo XIX. Nacido en Lovell, Maine, Johnson vivió gran parte de su vida en Nueva Inglaterra y es probable que esta obra sea una de las muchas que produjo inspirado por el paisaje de Nantucket, Massachusetts. Las mujeres desempeñaron un papel destacado en la obra de Johnson, que solía representarlas solas y a menudo realizando alguna tarea típica de las mujeres de finales del siglo XIX, como la lectura o los paseos al aire libre.

Museum purchase with funds provided by the Gerald and Inez Grant Parker Foundation, 1977.9

Eastman Johnson

American / Estadounidense, 1824–1906

In the Hayloft

Oil on canvas, ca. 1878

En el pajar

Óleo sobre lienzo, ca. 1878

Gift of Mrs. Herbert S. Darlington, 1935.54

Bessie Potter Vonnoh

American / Estadounidense, 1872–1955

The Young Mother

Bronze, modeled 1896, cast ca. 1918–20

The Young Mother is Bessie Potter Vonnoh's first and most celebrated sculpture on the theme of maternity. Her friend and fellow Art Institute of Chicago classmate Margaret Gerow Proctor served as the model. Vonnoh began her studies at the Art Institute at the age of fourteen under sculptor Lorado Taft. Vonnoh's ability to imbue her sculptures with an emotional ideal while positing them as contemporary subject matter led to her great success. While *The Young Mother* helped to elevate domestic scenes as legitimate subjects for American sculpture and solidified Vonnoh's reputation, Vonnoh, at four feet, eight inches tall, also undertook monumental commissions, including an eight-foot sculpture entitled *Art* for the 1893 World's Fair.

La joven madre

Bronce, modelada en 1896, fundida ca. 1918–20

La joven madre es la primera y más elogiada escultura de Bessie Potter Vonnoh sobre el tema de la maternidad. La modelo fue Margaret Gerow Proctor, su amiga y compañera de clase en el Art Institute of Chicago. A los catorce años, Vonnoh comenzó sus estudios en el Art Institute como alumna del escultor Lorado Taft. La capacidad de la artista para conferir a sus esculturas un ideal emotivo al mismo tiempo que las situaba en la temática contemporánea le supuso un gran éxito. *La joven madre* ayudó a elevar las escenas domésticas al estatus de temas legítimos de la escultura contemporánea y consolidó la reputación de Vonnoh, pero la artista, con una estatura de 4 pies y 8 pulgadas (1,42 m), también aceptó encargos monumentales, como una escultura de 8 pies de altura (2,4 m) titulada *Arte* para la Exposición Universal de 1893.

Museum purchase with funds provided by the San Diego County Federation of Women's Clubs, 1929.12

Emil Carlsen

American (born Denmark) / Estadounidense (nacido en Dinamarca), 1853–1932

Blue, White and Gold

Oil on canvas, ca.1910–20

This painting represents one of Emil Carlsen's later periods in which he began to emphasize the background as well as feature Asian decorative arts. Here, Carlsen has created a golden surface that evokes a silk or possibly a gold leaf screen. His choice of background complements the Chinese porcelain he has incorporated while simultaneously helping to highlight the fragile pieces whose smooth, reflective surfaces contrast with the textured backdrop. This painting is one of two nearly identical works that Carlsen produced—each the same size and using the same objects and flora in almost the exact arrangement.

Azul, blanco y dorado

Óleo sobre lienzo, ca. 1910–20

Esta pintura representa un periodo tardío de Emil Carlsen, en el que comienza a destacar el fondo como característica de su obra y a emplear objetos decorativos de origen asiático. Aquí, Carlsen ha creado una superficie dorada que sugiere una pantalla de seda o tal vez de pan de oro. El fondo elegido complementa la porcelana china que ha incorporado, al mismo tiempo que ayuda a poner de relieve las frágiles piezas cuyas superficies lisas y reflectantes contrastan con la textura del fondo. Forma parte de una pareja de obras prácticamente idénticas y de igual tamaño, en las que el artista utilizó los mismos objetos y la misma vegetación con una composición casi exacta.

Bequest of Mrs. Henry A. Everett, 1938.54

Lilla Cabot Perry

American / Estadounidense, 1848–1933

The Blue Kimono

Oil on canvas, 1915

Lilla Cabot Perry was a celebrated portraitist. Late in life, however, she referred to such commissions as a constant "bondage," having once "painted thirteen portraits in thirteen weeks." At thirty, Perry produced her first known painting, but it wasn't until six years later that she began formal training. It was, however, her close friendship with Claude Monet and three years spent living in Japan that shaped her as an artist. *The Blue Kimono* demonstrates the lasting influence of Perry's time in Japan, during which she studied Japanese fabrics. For the background, she has incorporated a folding screen—likely embellished with gold leaf and featuring a painted floral design.

El kimono azul

Óleo sobre lienzo, 1915

Lilla Cabot Perry fue una retratista muy reconocida. Sin embargo, en los últimos años de su vida se refirió a esos encargos como una constante "atadura" que, en cierta ocasión, la llevó a pintar "trece retratos en trece semanas". Perry produjo su primera pintura conocida a sus treinta años, pero pasaron otros seis años hasta que recibió formación regular. Sin embargo, su estrecha amistad con Claude Monet y los tres años que vivió en Japón fueron los aspectos que la moldearon como artista. *El kimono azul* es un ejemplo de la influencia duradera de sus años en Japón, durante los que estudió los textiles japoneses. Como fondo, la artista usa un biombo, probablemente adornado con hoja de oro, que presenta un diseño floral pintado.

Private collection

Georgia O’Keeffe

American / Estadounidense, 1887–1986

In the Patio I

Oil on paper attached to board, 1946

O’Keeffe’s love of her Abiquiú home resulted in more than twenty paintings between 1946 and 1960 featuring the light and architecture of her courtyard. Having spent her summers in New Mexico from 1929 onwards, O’Keeffe left New York in 1949 to settle permanently in the Southwest. During her earlier visits, she purchased two homes—one at Ghost Ranch, north of Abiquiú, and the other in Abiquiú itself, approximately fifty miles north of Santa Fe. This painting is the first in this highly personal series in which O’Keeffe relies upon contrasting, flat, geometric planes of color to create the illusion of depth.

En el patio I

Óleo sobre papel montado sobre tablero, 1946

O’Keeffe adoraba su hogar de Abiquiú; esto se aprecia en más de veinte pinturas que la artista realizó entre 1946 y 1960, en las que presenta la luz y la arquitectura de su patio. Habiendo pasado sus veranos en Nuevo México desde 1929 en adelante, O’Keeffe dejó Nueva York en 1949 para asentarse de forma permanente en el suroeste del país. En sus visitas anteriores, había comprado dos casas: una en Ghost Ranch, al norte de Abiquiú, y la otra en la misma localidad de Abiquiú, ubicada aproximadamente a cincuenta millas al norte de Santa Fe. Esta pintura es la primera de esta serie tan personal en la que O’Keeffe hace uso de planos de color contrastantes, geométricos y sin volumen para crear una ilusión de profundidad.

Gift of Mr. and Mrs. Norton S. Walbridge, 1986.35

Jacob Armstead Lawrence

American / Estadounidense, 1917–2000

The 1920s . . .
The Migrants Arrive and Cast Their Ballots

Screenprint on paper, 1974

Born in Atlantic City, New Jersey, Jacob Lawrence moved to Harlem where he studied with the painter Charles Alston, who had a significant influence on his career. Lawrence is most known for his Migration Series, a collection of sixty paintings that address the movement of African Americans from the southern to the northern regions of the United States. His parents were part of this migration, and the physical upheaval of families in pursuit of increased rights appealed to him as a subject. This print references the themes of the *Migration Series*, depicting the role of African Americans in civic life through participation in the electoral process. The angular depictions of the figures and the presence of sharp lines are characteristic of Lawrence's work.

La década de 1920…
Los inmigrantes llegan y emiten su voto

Serigrafía sobre papel, 1974

Nacido en Atlantic City, Nueva Jersey, Jacob Lawrence se mudó a Harlem y allí estudió con el pintor Charles Alston, quien ejerció una influencia significativa sobre su carrera. Lawrence es conocido principalmente por su *Serie Migraciones*, una colección de sesenta pinturas que aborda el desplazamiento de los afroamericanos de las regiones del sur hacia el norte de Estados Unidos. Sus padres habían formado parte de este movimiento migratorio y como tema, el artista se sintió atraído por la reacción física de las familias en busca de sus derechos. Este grabado hace referencia a los temas de la Serie Migraciones, que describe el papel que desempeñaron los afroamericanos en la vida civil a través de la participación en el proceso electoral. Los rasgos angulosos de estas figuras, así como la presencia de líneas definidas, son características de la obra de Lawrence.

Gift of Lorillard, a Division of Loews Theatres, Inc., 1976.193

John Singer Sargent

American / Estadounidense, 1856–1925

John Alfred Parsons Millet

Oil on canvas, 1892

Born in Florence, Sargent would remain an expatriate most of his life. Studying painting in Paris, he copied portraits by Diego Velázquez and Frans Hals. At the same time, he was exposed to French Impressionism. The confluence of these different sources is exemplified in the Naturalism of this portrait, painted in England. John Alfred Parsons Millet was the youngest son of the painter Frank Millet and his wife, Lily. In this canvas, offered to Lily Millet as a gift of friendship, Sargent has painted the four-year-old boy with his loose curls and white nursery smock in a broad Impressionist manner.

John Alfred Parsons Millet

Óleo sobre lienzo, 1892

Nacido en Florencia, Sargent seguirá siendo un expatriado la mayor parte de su vida. Estudiando pintura en París, copió retratos de Diego Velázquez y Frans Hals. Al mismo tiempo, fue expuesto al impresionismo francés. La confluencia de estas diferentes fuentes se ejemplifica en el Naturalismo de este retrato, pintado en Inglaterra. John Alfred Parsons Millet era el hijo más joven del pintor Frank Millet y su esposa, Lily. En este lienzo, ofrecido a Lily Millet como un regalo de amistad, Sargent ha pintado el niño de cuatro años con sus rizos sueltos y delantal blanco de una manera impresionista amplia.

Museum purchase with funds from The Jack Thomas Family Charitable Fund in memory of Patricia B. Thomas, Toni Bloomberg, Gene and Taffin Ray, Sheryl and Harvey White, and Mrs. John Burnham, by exchange, 2017.261

Elizabeth Catlett

American / Estadounidense, 1915–2012

Standing Mother and Child

Bronze, ca. 1990s

Elizabeth Catlett enrolled at the University of Iowa in order to study painting under Grant Wood. Encouraged by him, she took up sculpture and in 1940 was awarded first prize at the American Negro Exposition in Chicago as well as the university's first master's degree in sculpture. Catlett advocated that art can both raise consciousness and evoke social change. "I truly believe that the black liberation movement in the United States has given the black artist a chance that other Americans don't have—the chance to get out of that kind of… commercialism that seems to dominate United States art production."

Madre y niño de pie

Bronce, Década de 1990

Elizabeth Catlett se inscribió en la University of Iowa para estudiar pintura con Grant Wood. Alentada por él, estudió escultura y en 1940 recibió el primer premio en la American Negro Exposition de Chicago, así como el primer máster en escultura de la universidad. Catlett defendía un arte que pudiera despertar la conciencia y evocar el cambio social. "Creo sinceramente que el movimiento de liberación de los negros en los Estados Unidos le ofrece al artista negro una posibilidad que otros estadounidenses no tienen: la oportunidad de escapar de esa suerte de… comercialismo que parece dominar la producción artística en este país".

Private collection

Robert Henri

American / Estadounidense, 1865–1929

Bernadita

Oil on canvas, 1922

This painting is one of eleven that Robert Henri painted of Berna Escudero during his third visit to Santa Fe. During his 1922 sojourn, Henri painted a complement of children including Berna, a young girl of Mexican and Native American heritage whose striking dark eyes and hair serve as a counterbalance to the vivid pinks and reds that Henri employed to render her lips, cheeks, and clothes. All of the portraits that Henri executed of Berna are structured simply with plain, dark backgrounds, many showing her face at a three-quarters angle. Henri's visits to New Mexico resulted in the creation of over 250 works of art.

Bernadita

Óleo sobre lienzo, 1922

Este retrato es una de las once semblanzas de Berna Escudero que Robert Henri pintó durante su tercera visita a Santa Fe. Durante su viaje de 1922, Henri retrató a varios niños entre los que se encontraba Berna, una joven de ascendencia mexicana e indígena cuyos llamativos ojos y cabello oscuro contrastan con los vivos tonos rosados y rojos que el artista emplea para representar sus labios, mejillas y vestimenta. Todos los retratos de Berna que pintó Henri tienen una estructura sencilla: un fondo plano oscuro y, en muchos casos, su rostro en un ángulo de tres cuartos. Las visitas de Henri a Nuevo México resultaron en la creación de más de 250 obras de arte.

Gift of the San Diego Wednesday Club, 1926.138

Hans Hofmann

American (born in Germany) / Estadounidense
(nacido en Alemania), 1880–1966

Woman Seated

Oil on Masonite, 1938

Hans Hofmann was interested in using paint liberally and employing strong, broad brushstrokes. Although he is known for his wholly abstract compositions, this work is dominated by a female figure. *Woman Seated* demonstrates the influence of German Expressionism on the artist, for he believed that both the picture surface and colors of a painting have lives of their own. Hofmann wrote: "Art is to me the glorification of the human spirit and as such it is the cultural documentation of the time in which it is produced. … Art is an agent destined to counter-balance the burdensomeness of everyday life—it should provide constant esthetic enjoyment."

Mujer sentada

Óleo sobre masonita, 1938

Hans Hofmann estaba interesado en un uso generoso de la pintura, aplicada con pinceladas fuertes y anchas. Aunque es conocido por sus composiciones completamente abstractas, esta obra está dominada por una figura femenina. Mujer sentada demuestra la influencia del expresionismo alemán sobre el artista, que creía que tanto la superficie como los colores de un cuadro tenían vida propia. Hofmann escribió: "El arte es para mí la glorificación del espíritu humano y, como tal, es la documentación cultural de la época en la que se produce. (…) El arte es un agente destinado a contrarrestar la pesadez de la vida cotidiana; debería proporcionar un goce estético incesante".

Gift of the Potiker Family Foundation in memory
of Hughes and Sheila Potiker, 2012.39

Alice Neel

American / Estadounidense, 1900–1984

Portrait of Mildred Myers Oldden

Oil on canvas, ca. 1937

Recognized today as among the most important American portraitists of the twentieth century, Neel attracted notice only in the last decades of her life. Active in New York, she devoted herself to figurative painting despite the prevailing fashion for abstraction. Her portrait of Mildred Myers Oldden, a fierce, fashionable figure of modern femininity, was painted around 1937 when Neel was receiving support from the Works Progress Administration (WPA). With the rise of Pop Art and Photorealism in the 1960s and 1970s, she found a broad audience for her crude, almost caricatural, portraits of her friends in the downtown scene, including artists such as Andy Warhol.

Retrato de Mildred Myers Oldden

Óleo sobre lienzo, ca. 1937

Aunque en la actualidad se le considera como una de las retratistas estadounidenses más importantes del siglo XX, Neel no logró reconocimiento hasta las últimas décadas de su vida. La artista trabajó activamente en Nueva York, dedicándose a la pintura figurativa a pesar de la moda por la abstracción. Su retrato de Mildred Myers Oldden, una feroz y elegante figura de la feminidad moderna, fue pintado alrededor de 1937 cuando Neel recibía el apoyo del Works Progress Administration (agencia creada durante la Gran Depresión que creó empleos y encargó obras públicas). Al surgir del arte pop y el fotorrealismo en los 1960 y 70, encontró un público amplio para los retratos casi caricaturescos de sus amigos del ámbito artístico como Andy Warhol.

Bequest of Stanley K. Oldden, 1991.98

John Sloan

American / Estadounidense, 1871–1951

Italian Procession, New York

Oil on canvas, 1913–25

John Sloan is often associated with the Ashcan School, a group of urban realist painters who ushered in an era in which American artists avoided focusing only on the lifestyles of the upper class and sought inspiration from their own environment. In *Italian Procession, New York*, Sloan depicts a community celebration and stresses the importance of immigrant traditions in New York City. In his 1939 autobiography, *The Gist of Art*, he wrote about this painting, "These religious festivals in the Italian quarters of New York were and still are colorful invasions of very drab localities. . . . I remember the palette as a violet dominant."

Procesión italiana, Nueva York

Óleo sobre lienzo, 1913–25

Suele relacionarse a John Sloan con la Escuela Ashcan, grupo de pintores realistas urbanos surgido en una época en la que los artistas estadounidenses evitaban centrarse únicamente en el estilo de vida de las clases altas y buscaban inspiración en sus entornos personales. En *Procesión italiana, Nueva York*, Sloan representa una celebración popular y pone de relieve la importancia de las tradiciones de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York. En su autobiografía de 1939, *Lo esencial del arte*, afirmó sobre esta pintura: "Estas festividades religiosas de los barrios italianos de Nueva York fueron y siguen siendo una invasión de color en lugares muy grises… Recuerdo que la paleta estaba dominada por el violeta".

Museum purchase with funds provided by Mr. and Mrs. Appleton S. Bridges, 1926.127

Hughie Lee-Smith

American, 1915–1999

Sunday Afternoon

Acrylic on board, 1953

In 1939, a year after graduation from the Cleveland Institute of Art, Hughie Lee-Smith relocated to Detroit, where the urban environment and, in particular, its dilapidated housing inspired many works. Scenes like *Sunday Afternoon* present desolate spaces and evoke a sense of loneliness, expressing the emotional distance between people. During the period that Lee-Smith painted this work, Abstract Expressionism was at the height of its power, yet despite the artistic trends, he remained focused on representational and narrative art. Although *Sunday Afternoon* addresses urban alienation and decay, there is also a mysterious quality to the composition that is typical of the artist's work as he also engaged with Surrealism.

Tarde de domingo

Acrílico sobre tablero, 1953

En 1939, un año después de graduarse en el Cleveland Institute of Art, Hughie Lee-Smith se trasladó a Detroit, cuyo entorno urbano, y en especial sus viviendas deterioradas, inspiraron muchas de sus obras. Las escenas como *Tarde de domingo* presentan espacios desolados y evocan una sensación de soledad, expresando la distancia emocional que separa a las personas. Durante la época en la que Lee-Smith pintó esta obra, el expresionismo abstracto estaba en pleno apogeo, pero él permaneció ajeno a las tendencias artísticas del momento y se centró en el arte figurativo y narrativo. Pese a que *Tarde de domingo* aborda el tema de la alienación y la decadencia de las ciudades, la composición también posee un carácter misterioso típico de la obra del artista, que también adoptó el surrealismo.

Gift of Mr. and Mrs. Norton S. Walbridge, 1996.5

Thomas Hart Benton

American / Estadounidense, 1889–1975

After Many Days

Tempera and oil on canvas board, 1940

Thomas Hart Benton hailed from Missouri and found the heartland of the United States to be his greatest source of inspiration. He studied in Europe and also worked in New York, but he grew tired of the New York art scene's increasing interest in abstraction and its rejection of figural work. He became a muralist and was successful both in New York and across the Midwest. While he often created images of the American landscape that reinforced the notion of land as a source of fertility, *After Many Days* focuses instead on the passing of time and even death—the leaves are wilted and a skull figures prominently in the composition.

Tras muchos días

Temple y óleo sobre lienzo sobre tablero, 1940

Thomas Hart Benton nació en Misuri y halló su mayor fuente de inspiración en el centro de Estados Unidos. Estudió en Europa y también trabajó en Nueva York, pero se cansó del ambiente artístico de dicha ciudad, donde la abstracción y el rechazo a las obras figurativas cobraban cada vez más fuerza. Se dedicó al muralismo y tuvo éxito tanto en Nueva York como en el Medio Oeste de Estados Unidos. Pese a que solía crear imágenes del paisaje estadounidense que reforzaban la noción de la tierra como fuente de fertilidad, *Tras muchos días* se centra, en cambio, en el paso del tiempo e incluso en la muerte: las hojas están marchitas y una calavera domina la composición.

Museum purchase through the Earle W. Grant Acquisition Fund 1975.3

George Wesley Bellows

American / Estadounidense, 1882–1925

Three Pigs and a Mountain

Oil on board, ca. 1922

George Bellows is associated with the Ashcan School, a group of artists who practiced their own distinctive version of urban realism. In its presentation of a tranquil, rural environment, however, *Three Pigs and a Mountain* is a departure from Bellows's well-known scenes of New York. The composition looks compressed, creating a dynamic perspective. The trees that frame the scene and the shrubbery appear to be in motion. While the pastoral quality of the animals and the shed gives the painting a traditional feel, the depiction of the trees conveys a modern impression and demonstrates the forward-thinking practices of the artist.

Tres cerdos y una montaña

Óleo sobre tablero, ca. 1922

George Bellows suele asociarse siempre con la escuela Ashcan, un grupo de artistas que practicaban su propia versión del realismo urbano. Sin embargo, en su representación de un tranquilo entorno rural, *Tres cerdos y una montaña* se aleja de las conocidas escenas exteriores e interiores que Bellows pintó de Nueva York. Su composición parece comprimida, lo que genera una perspectiva dinámica. Los árboles que enmarcan la escena y los arbustos parecen moverse. Si bien el carácter pastoril de los animales y el cobertizo confieren a la imagen un aire tradicional, la representación de los árboles transmite la sensación de modernidad y es prueba de las prácticas progresistas del artista.

Gift of Michael and Dru Hammer, The Armand Hammer Foundation, 2000.83

Raphaelle Peale

American / Estadounidense, 1774–1825

Still-life with Peaches

Oil on panel, ca. 1816

Despite pleas from his father, Charles Willson Peale, to forgo still life in favor of the more lucrative portrait, Raphaelle Peale became one of the first Americans to make the still life his focus. Often, a sense of anatomy augments his compositions. Here, the branches of the peach on the left might reference hungry fingers plucking a fruit. Although many artists depicted bountiful displays, Peale generally focused on one or two types of fruit. While the fruits and porcelain basket are symbols of prosperity, Peale struggled financially. Whereas his brother was able to earn $100 a portrait, Peale averaged $15 for a still life.

Naturaleza muerta con duraznos

Óleo sobre tabla, ca. 1816

Pese a los ruegos de su padre, Charles Willson Peale, de que abandonara la naturaleza muerta en favor del retrato, más lucrativo, Raphaelle Peale fue uno de los primeros estadounidenses dedicados a la naturaleza muerta. A menudo, una sensación de anatomía invade sus composiciones. Aquí, las ramas del durazno de la izquierda podrían sugerir unos dedos hambrientos que arrancan una fruta. Mientras que muchos artistas representaban muestras variadas, Peale solía centrarse en uno o dos tipos de fruta. Y, aunque las frutas y el cuenco de porcelana son símbolos de prosperidad, Peale tuvo dificultades económicas. La demanda de naturalezas muertas era mucho menor que la de retratos y, mientras que su hermano ganaba $100 por retrato, Peale ganaba un promedio de $15 por una naturaleza muerta.

Museum purchase through the Earle W. Grant Acquisition Fund, 1981.38.3

José Agustín Arrieta

Mexican / Mexicano, 1803–1874

Still-life

Oil on board, ca. 1870

José Agustín Arrieta trained at the Academy in Puebla, Mexico at a time when many academic painters favored dramatic historical narratives and sweeping landscapes. Arrieta's work, however, follows the nineteenth century *costumbrista* tradition, an artistic practice developed by foreign artists that placed an emphasis on traditional and regional material culture. In this work, Arrieta portrays chilies, avocados, and plantains, all foods associated with Mexico. Like many of Arrieta's still lifes, this painting demonstrates his extraordinary attention to detail and evokes the domestic world of the emerging middle classes in Mexico in the second half of the 19th century.

Naturaleza muerta

Óleo sobre tablero, ca. 1870

José Agustín Arrieta se formó en la Academia de Puebla, México, en una época en la que muchos pintores académicos del país favorecían narrativas históricas y extensos paisajes de gran dramatismo. La obra de Arrieta, sin embargo, sigue la tradición costumbrista decimonónica, una práctica artística desarrollada por artistas extranjeros que se centraba en material cultural de carácter tradicional y regional. En esta obra, Arrieta presenta chiles, aguacates y plátanos, todos ellos alimentos asociados con México. Como muchos de los bodegones de Arrieta, esta obra es prueba de su extraordinario nivel de atención al detalle y evoca el mundo doméstico de la clase media emergente en México en la segunda mitad del siglo XIX.

Museum purchase with funds provided by Dean and Mrs. Michael H. Dessent and the Latin American Arts Committee, 2001.17