

Flagon

Roman, 4th century

Glass

This exquisite glass flagon often spends its time in the vaults because the Museum does not have galleries for ancient art. It is a finely worked example of Roman glass, with a shape and style of decoration often copied later in Europe and the western Islamic world. The object was likely made in the Roman province of Syria in the Late Antique period. This object was given to the Museum after being shown in the 1935 California Pacific International Exposition, held in Balboa Park and including a major art exhibition.

Jarra

Roma, siglo IV

Vidrio

Esta magnífica jarra de vidrio suele permanecer en las bóvedas porque el Museo no dispone de salas dedicadas a las artes de la antigüedad. Se trata de un delicado ejemplar de cristalería romana, cuya forma y estilo de decoración fueron muy copiados más tarde en Europa y el mundo islámico occidental. Es probable que se fabricara en la provincia romana de Siria a finales del periodo antiguo. Este objeto fue donado al Museo tras ser exhibido en la Exposición Internacional California Pacífico realizada en el Balboa Park, que incluyó una gran exposición artística.

Buddha

Thailand, 16th–17th century

Bronze

This elegant, fragmented half-bust figure conveys the serenity of the Buddha himself. The work represents a distinct style of Buddhist sculpture that may have originated in South India in the eleventh and twelfth centuries and spread from there to Southeast Asia, including Thailand.

Buda

Tailandia, siglo XVI–XVII

Bronce

Este medio busto del Buda, elegante pese a sus fracturas, transmite la serenidad del personaje. La obra es representativa de un estilo distinto en escultura budista, el cual podría haberse originado en los siglos XI y XII en el sur de la India, de donde se habría difundido hasta el sudeste asiático, incluida Tailandia.

Basin

Spain, 16th century

Tin-glazed earthenware with luster decoration

Spain was a source of fine examples of "lusterware," ceramics made with a special, metal-based glaze, the technique for which was first developed in the Islamic world. Highly prized across Europe, many of these ceramics include the coat of arms of the family for which they were custom-made.

Cuenca

España, siglo XVI

Barro cocido con vidriado estannífero y decoración de lustre

España fue una fuente de excelentes ejemplares de "cerámica de lustre", piezas fabricadas con un glaseado especial a base de metal, cuya técnica procede del mundo islámico. Muy codiciadas en toda Europa, muchas de estas cerámicas llevan el escudo de armas de la familia para la que se fabricaron por encargo.

Adriaen Isenbrandt

Flemish, active 1510–1551 / Flamenco, activo 1510–1551

Virgin and Child with Angels

Ca. 1510–20

Tempera and oil on panel

Adriaen Isenbrandt was among the most important Flemish painters of his day, renowned for brilliant blue and green landscapes, which typically appear in the background of devotional scenes like this one. His landscapes and use of tempera (egg-based paint) suggest he may have trained in Italy, though much of his life remains a mystery.

La Virgen y el Niño con ángeles

Ca. 1510–20

Temple y óleo sobre tabla

Adriaen Isenbrandt fue uno de los pintores flamencos más importantes de su tiempo, reconocido por sus magníficos paisajes azules y verdes, que solían aparecer en el fondo de escenas religiosas como esta. Sus paisajes y el uso que hacía del temple (pintura a base de huevo) muestran que el artista podría haberse formado en Italia, aunque gran parte de su vida sigue siendo un misterio.

Vase

Korea, 20th century

Ceramic

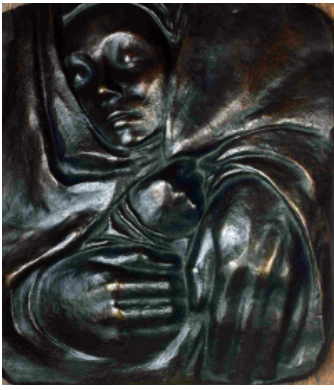
This vase is a fine imitation of Goryeo pottery of the thirteenth century, which is considered the most exquisite in Korean celadon. The patterns, bamboo and orchid, also reflect Chinese literati influence in taste. The brown color results from using iron powder in the firing process, a frequently used method in Korean ceramics.

Jarrón

Corea, siglo xx

Cerámica

Esta vasija es una delicada imitación de la cerámica de Goryeo del siglo XIII, considerada la más sublime de las cerámicas de celadón coreanas. Los patrones —el bambú y la orquídea— también reflejan la influencia del gusto de los literatos chinos. El color marrón resulta del uso del polvo de hierro en el proceso de horneado, método utilizado con frecuencia en la elaboración de cerámica coreana.

Käthe Kollwitz

German / Alemana, 1867–1945

Rest in the Peace of His Hands

1936

Bronze

The German artist Käthe Kollwitz developed a style in which simplified, monumental bodies make forceful social commentary. She was an outspoken opponent of war, and sad witness to the rise of the Nazi party in the 1930s. *Rest in the Peace of His Hands* depicts a sleeping child protected by the large hands that surround it. Kollwitz designed the relief for her own family tomb. The title comes from a poem by Goethe that is often cited as a plea for peace: "The East belongs to God / The West belongs to God / Northern and Southern lands / Rest in the peace of His hands."

Descansa en la paz de sus manos

1936

Bronce

La artista alemana Käthe Kollwitz desarrolló un estilo en el que expresa un enérgico comentario social por medio de cuerpos monumentales simplificados. Criticó abiertamente la guerra y presenció, muy a su pesar, el ascenso del partido nazi en la década de 1930. *Descansa en la paz de sus manos* representa a un niño durmiendo, protegido por las grandes manos que lo rodean. Kollwitz diseñó el relieve para la tumba de su propia familia. El título proviene de un poema de Goethe que suele citarse como un llamamiento a la paz: "De Dios es el Oriente/ de Dios el Occidente/ las tierras de Norte y Sur/ descansan en la paz de sus manos".

Copy after Jean-Baptiste-Siméon Chardin

French / Francés, 1699–1779

The Monkey Antiquarian

After 1740

Oil on canvas

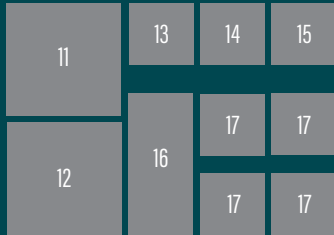
Singeries—monkey paintings—by Antoine Watteau and Jean-Baptiste-Siméon Chardin became enormously popular in the eighteenth century. In such paintings, monkeys serve to lampoon artists and the leisurely pretensions of art connoisseurs. Here, the capuchin monkey studiously pores over his collection of engravings and medals, which are stored in drawers on the desk. The picture illustrates the growing fashion during that time for collecting and examining antiques, an activity you are encouraged to pursue in the Visible Vaults.

El mono anticuario

Posterior a 1740

Óleo sobre lienzo

Las singeries —pinturas de monos— de Antoine Watteau y Jean-Baptiste-Siméon Chardin gozaron de gran popularidad en el siglo XVIII. En estas obras, los monos sirven para hacer una sátira de los artistas y las pretensiones de ocio de los entendidos del arte. Aquí, el mono capuchino estudia minuciosamente su colección de grabados y medallas, almacenados en los cajones de un escritorio. El cuadro ilustra la creciente moda de la época por coleccionar y examinar antigüedades, actividad que le invitamos a realizar en las Bóvedas Visibles.

TILES

Glazed ceramic tiles, which originated in ancient Iraq, were important features of architecture throughout the Mediterranean world. In Spain and Portugal, tin-glazed tilework was introduced by Muslim artisans, with large workshops in Valencia and Talavera de la Reina. Tiles were made to adorn walls as well as floors and ceilings, often with elaborate floral patterns or narrative scenes. As global trade expanded after about 1600, tilework became popular in the Netherlands, Brazil, Mexico, and beyond.

AZULEJOS

Los azulejos de cerámica vidriada, originarios del antiguo Irak, fueron un elemento importante de la arquitectura en todo el Mediterráneo. En España y Portugal, los azulejos de vidriado estannífero fueron introducidos por los artesanos musulmanes, que establecieron grandes talleres en Valencia y Talavera de la Reina. Los azulejos se utilizaban para adornar los muros, así como los suelos y techos, con diseños florales o escenas narrativas. Con la expansión del comercio global después de 1600, los azulejos ganaron popularidad en los Países Bajos, Brasil, México y más allá.

1. Netherlands, 17th century, 1928.36.17.2

2. Netherlands, 17th century, 1928.36.1.31

3. Netherlands, 17th century, 1928.36.4.1

4. Netherlands, 17th century, 1928.36.2.17

5. Netherlands, 17th century, 1928.36.18.6

6. Netherlands, 17th century, 1928.36.6.14

7. Netherlands, 17th century, 1928.36.14.8

8. Netherlands, 17th century, 1928.36.13.2

9. Netherlands, 17th century, 1928.36.14.6

10. Netherlands, 1620–1640, 1928.36.6.5

11. Spain, 18th or 19th century, 1947.52

12. Turkey, 16th century, 1926.77

13. Spain, 18th century, 1946.47b

14. Spain, 18th century, 1946.47a

15. Spain, 18th century, 1947.16.b

16. Spain, 18th century, 1946.47e

17. Spain (Talavera), 17th century, 1948.123.c, t.2, u.2, and .f

1. Países Bajos, siglo XVII

2. Países Bajos, siglo XVII

3. Países Bajos, siglo XVII

4. Países Bajos, siglo XVII

5. Países Bajos, siglo XVII

6. Países Bajos, siglo XVII

7. Países Bajos, siglo XVII

8. Países Bajos, siglo XVII

9. Países Bajos, siglo XVII

10. Países Bajos, 1620–1640

11. España, siglo XVIII o XIX

12. Turquía, siglo XVI

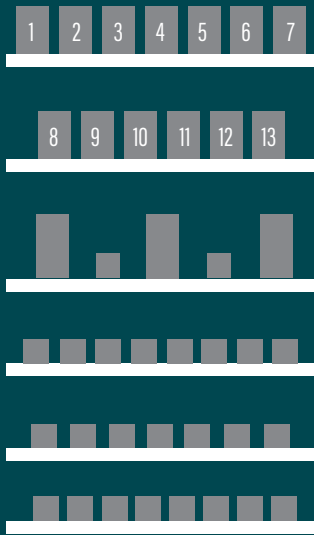
13. España, siglo XVIII

14. España, siglo XVIII

15. España, siglo XVIII

16. España, siglo XVIII

17. España (Talavera), siglo XVII

SNUFF BOTTLES

Powdered tobacco, known as snuff, was once thought to be good for the health, and in China it used to be the custom to sniff small amounts of it throughout the day. Little bottles with stoppered lids that kept the snuff dry became popular accessories, slipped into embroidered silk bags that could be suspended from a belt. As the examples here demonstrate, Chinese snuff bottles could be made of many kinds of materials in a variety of decorative effects, including jade, glass, ceramic, lacquer, or porcelain.

FRASCOS DE RAPÉ

Solía creerse que el tabaco en polvo, conocido como rapé, era bueno para la salud y, en China, era costumbre aspirar pequeñas cantidades durante el día. Los pequeños frascos con tapón, en los que se conservaba el rapé para evitar que se humedeciera, se convirtieron en accesorios populares que se guardaban en bolsas de seda bordadas que podían colgarse del cinturón. Como se aprecia en estos ejemplares, los frascos de rapé chinos se fabricaban en materiales muy variados con distintos efectos decorativos como el jade, el cristal, la cerámica, la laca o la porcelana.

1. Imitation tortoise-shell glass bottle, 18th-19th century, 1927.20.b.1-2

2. Red and white cameo glass bottle, 19th century, 1938.219.a.1-2

3. Carved porcelain bottle with eighteen Buddhist monks, 19th century, 1994.250.a-b

4. Malachite bottle, 20th century, 1994.243.a-b

5. Painted glass bottle with a landscape scene, 19th century, 1942.90.a

6. Clear and blue glass bottle, 19th century, 1964.266.a-b

7. Bottle with a seated Buddha, 19th century (1955.90.a-b)

8. Ivory bottle with figures in boats, 19th century, 1964.262.a-b

9. Carved red lacquer bottle, 19th century, 1964.265.a-b

10. Green-glazed ceramic bottle, 18th century, 1964.254.a-b

11. Carved glass bottle with birds and flowers, 19th century, 1955.94.a-b

12. Rose quartz bottle in the shape of a medicine gourd, 19th century, 1994.240.a-b

13. Porcelain bottle with a battle scene, 19th century, 1964.256.a-b

1. Frasco de cristal imitación carey, siglos XVIII-XIX.

2. Frasco de cristal rojo y blanco, siglo XIX.

3. Frasco de porcelana tallado con dieciocho monjes budistas, siglo XIX.

4. Frasco de malaquita, siglo XX.

5. Frasco de cristal pintado con paisaje, siglo XIX.

6. Frasco transparente y azul, siglo XIX.

7. Frasco con un Buda sentado, siglo XIX.

8. Frasco de marfil con figuras en barcos, siglo XIX.

9. Frasco de laca roja tallada, siglo XIX.

10. Frasco de cerámica con vidriado verde, siglo XVIII.

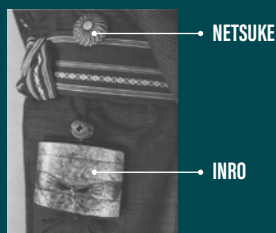
11. Frasco de cristal tallado con aves y flores, siglo XIX.

12. Frasco de cuarzo rosado en forma de recipiente de calabaza para medicinas, siglo XIX.

13. Frasco de porcelana con escena bélica, siglo XIX.

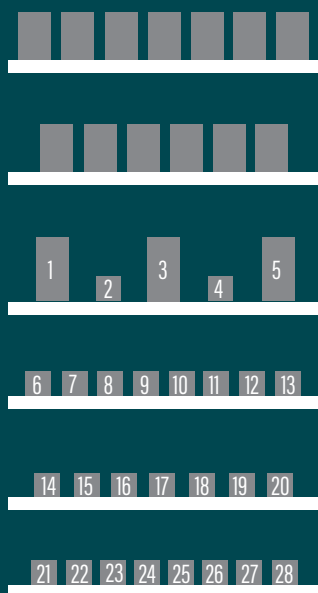
NETSUKE AND INRO

Since the traditional Japanese kimono does not have pockets, people used to wear small purses and pouches suspended on cords from their belts, with a small toggle tied to the other end of the cord to keep them from slipping off. These toggles, called *netsuke*, could be carved in the form of animals, legendary characters, theatrical masks, or satirical figures—just about any subject was popular. The purses became another form of art—the examples shown here of *inro*, a purse with stacked compartments, include painted scenes on a gold lacquer ground.

NETSUKE E INRO

Ya que el kimono tradicional japonés no tiene bolsillos, solían llevarse pequeñas cajas y bolsas colgadas del cinturón por cuerdas, con un pequeño botón de trenca atado al otro extremo de la cuerda para que no se resbalara. Estos botones, llamados *netsuke*, podían tallarse en forma de animales, personajes legendarios, máscaras teatrales o figuras satíricas, cualquier tema que fuera popular. Las cajas se convirtieron en otra forma de expresión artística: los ejemplares que vemos aquí de *inro*, una caja con secciones apiladas, tienen escenas pintadas sobre un fondo de laca dorado.

1. *Inro with a landscape*, late 19th–early 20th century, 1976.229.a–e and 1965.16.k

2. *Recumbent horse*, late 19th–early 20th century, 2006.18

3. Hara Yoyusai, *Inro with sleeping monks*, 19th century, 1965.15.e

4. Sugiyama, *Kukurokuju Balancing on His Hands*, 19th century, 1994.155

5. Koshin, *Inro with rooster*, 19th century, 1965.15.j

6. Gyokusho, *Man carrying an urn jar and a shoulder basket*, 19th century, 1994.148

7. Tomoyuki, *Coiled python squeezing a frog*, 19th century, 1994.132

8. Kokusai, *Snail*, late 19th–early 20th century, 1965.16.j

9. *Frog on a lotus*, late 19th–early 20th century, 1932.6.2

10. *The Zen Buddhist Daruma, enraged that he has fallen asleep while meditating*, late 19th–early 20th century, 1976.241

11. *Frog on a lotus leaf*, late 19th–early 20th century, 1965.16.d

12. *Sennin Tekkai holding a frog and crane*, late 19th–early 20th century, 1965.16.a

13. Tadatashi, *Snail*, 19th century, 1932.6.14

14. *Man in a robe*, late 19th–early 20th century, 2006.24

15. *Cluster of masks*, late 19th–early 20th century, 1965.16.i

16. *A Portuguese man*, late 19th–early 20th century, 2006.26

17. Mayasuki, *A man carrying Daruma*, 19th century, 1982.52

18. *Chick hatching from an egg*, 20th century, 1994.168

19. *Gourd with lacquered vine and butterfly*, late 19th–early 20th century, 1932.6.13

20. *Karako (Chinese children) at play with a shell*, late 19th–early 20th century, 1977.7.1–2

21. *Sennin Tekkai (a Daoist immortal)*, late 19th–early 20th century, 1965.16.b

22. *Baby and mother frog*, late 19th–early 20th century, 2008.131

23. *Man carrying children*, late 19th–early 20th century, 1982.56

24. *Horse*, late 19th–early 20th century, 1932.6.12

25. *Noh theater mask*, 20th century, 2008.133

26. Shosai, *Three rats play on a hollow log*, 19th century, 1994.114

27. *Demon mask*, early 20th century, 2008.127

28. *Three frogs, a slug and a snake*, late 19th–early 20th century, 1982.66

1. *Inro con paisaje*, finales del siglo XIX–principios del XX.

2. *Caballo recostado*, finales del siglo XIX–principios del XX.

3. Hara Yoyusai, *Inro con monjes durmiendo*, siglo XIX.

4. Sugiyama, *Kukurokuju balaceándose con las manos*, siglo XIX.

5. Koshin, *Inro con gallo*, siglo XIX.

6. Gyokusho, *Hombre cargando una urna y una canasta al hombro*, siglo XIX.

7. Tomoyuki, *Pitón enrollado apretando una rana*, siglo XIX.

8. Kokusai, *Caracol*, finales del siglo XIX–principios del XX.

9. *Rana sobre un loto*, finales del siglo XIX–principios del XX.

10. *El budista Daruma, enfurecido por haberse quedado dormido mientras meditaba*, finales del siglo XIX–principios del XX.

11. *Rana sobre hoja de loto*, finales del siglo XIX–principios del XX.

12. *Sennin Tekkai sosteniendo una rana y una grulla*, finales del siglo XIX–principios del XX.

13. Tadatashi, *Caracol*, siglo XIX.

14. *Hombre con túnica*, finales del siglo XIX–principios del XX.

15. *Grupo de máscaras*, finales del siglo XIX–principios del XX.

16. *Un portugués*, finales del siglo XIX–principios del XX.

17. Mayasuki, *Hombre llevando a Daruma*, siglo XIX.

18. *Polluelo rompiendo el cascarón*, siglo XIX.

19. *Calabaza con vid y mariposa laqueadas*, finales del siglo XIX–principios del XX.

20. *Karako (niños chinos) jugando con un caracol*, finales del siglo XIX–principios del XX.

21. *Sennin Tekkai (inmortal taoísta)*, finales del siglo XIX–principios del XX.

22. *Rana y cría*, finales del siglo XIX–principios del XX.

23. *Hombre llevando niños*, finales del siglo XIX–principios del XX.

24. *Caballo*, finales del siglo XIX–principios del XX.

25. *Máscara de teatro Noh*, finales del siglo XIX–principios del XX.

26. Shosai, *Tres ratas jugando en un tronco hueco*, siglo XIX.

27. *Máscara de demonio*, finales del siglo XIX–principios del XX.

28. *Tres ranas, una babosa y una serpiente*, finales del siglo XIX–principios del XX.

***Departure*, Mosaic from
"The House of Menander," Antioch**
Roman, ca. 250

Marble

***Partida*, Mosaico de
"La Casa de Menandro", Antioquía**
Romano, ca. 250

Mármol

Philippe-Auguste Salnave

Haitian / Haitiano, 1908–1989

The Jungle

1963

Oil on Masonite

Influenced by Hector Hyppolite, Haiti's greatest modernist painter and fellow native of the coastal city of St. Marc, Philippe-Auguste Salnave spent most of his career in the nation's capital of Port-au-Prince as its leading legal scholar and judge. He found success as a painter, and exhibited his work at the national art center as well as at museums in the United States. His compositions often feature a radiant palette, animals, and aspects of Haitian Vodou, the syncretic religion that combines aspects of Roman Catholicism and West African Vodun.

La selva

1963

Óleo sobre masonita

Philippe-Auguste Salnave, a partir de la influencia de Hector Hyppolite —el mayor pintor modernista haitiano y nativo de la ciudad costera de San Marcos—, pasó gran parte de su carrera en la capital, Puerto Príncipe, ejerciendo como jurisconsulto y juez principal. Conoció el éxito como pintor y expuso sus obras en el Centro Nacional de Arte y en museos de los Estados Unidos. Sus composiciones a menudo presentan una paleta brillante, animales y elementos del vudú haitiano, la religión sincrética que combina aspectos del catolicismo romano y el vodun de África Occidental.

Grandma Moses (Anna Mary Robertson Moses)

American / Estadounidense, 1860–1961

Catching the Thanksgiving Turkey

Ca. 1943, Oil on board

Capturando el pavo de Día de Gracias

Ca. 1943, Óleo sobre tabla

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Artist, aristocrat, and colorful chronicler of the Belle Époque, Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901) is synonymous with late nineteenth-century Paris and the bohemian enclave of Montmartre. Inhabiting a world of dance-halls, circuses and cafés, it is the nightlife of fin-de-siècle Paris—its cabarets and theaters, patrons and performers, that Lautrec immortalized in his iconic prints and posters. Marrying technical virtuosity and a wry wit, his drawings and prints offer an unvarnished portrait of modern life; from the racetrack to the Moulin Rouge, by way of Montmartre's boulevards and brothels. In 1987, The San Diego Museum of Art received a gift from the Baldwin M. Baldwin Foundation of ninety-five works by Lautrec, a selection of which is presented here.

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Artista, aristócrata y colorido cronista de la Belle Époque, Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901) es sinónimo de la París de finales del siglo XIX y el enclave bohemio de Montmartre. Rodeado de salones de baile, circos y cafés, fue la vida nocturna del fin de siglo parisino—sus cabarets y teatros, clientes y artistas—lo que Lautrec inmortalizó en sus emblemáticos grabados y carteles. Uniendo el virtuosismo técnico con un ingenio irónico, sus dibujos ofrecen un retrato genuino de la vida moderna: desde el velódromo al Moulin Rouge, pasando por los bulevares y burdeles de Montmartre.

En 1987, el San Diego Museum of Art recibió una donación de la Fundación Baldwin M. Baldwin que constaba de noventa y cinco obras de Lautrec, de las cuales se presenta aquí una selección.

John Thomas Biggers

American / Estadounidense, 1924–2001

Untitled

1975, Lithograph

Thomas Biggers studied with Elizabeth Catlett and Charles White at the Hampton Institute (now Hampton University) in Virginia, where he also met many pivotal figures in the Mexican muralist movement and with American social realist painters. Biggers created many works critical of racial injustice. In 1957 he traveled to Ghana, Benin, Nigeria, and Togo with a fellowship from UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), and developed his own iconography based on African matriarchal creation myths in opposition to Western patriarchal culture. Some of these motifs can be seen here in the overlay of pattern and floating shapes that enfold the embracing couple.

Sin título

1975, Litografía

John Thomas Biggers estudió con Elizabeth Catlett y Charles White en el Hampton Institute (ahora Hampton University) en Virginia, donde también se conoció a muchas figuras fundamentales del movimiento muralista mexicano y con pintores realistas sociales estadounidenses. Biggers creó muchas obras críticas de la injusticia racial. En 1957 viajó a Ghana, Benin, Nigeria y Togo con una beca de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y desarrolló su propia iconografía basada en los mitos africanos matriarcales de la creación en oposición a la cultura patriarcal occidental. Algunos de estos motivos se pueden ver aquí en la superposición de diseños y formas flotantes que envuelven a la pareja abrazada.

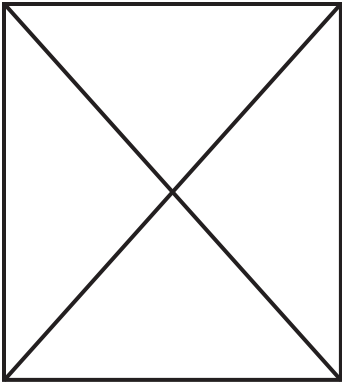
Gift of the African Arts Committee, 1979.13

MODERN AND CONTEMPORARY WORKS ON PAPER

American, European, and Latin American art are strengths of the collection. This selection gives a sense of the diversity of these holdings for works on paper after 1900. A delicate head from Pablo Picasso's Rose Period (1904–1906) is paired with his erotic *Minotaur Caressing a Sleeping Woman* from 1972. German Expressionist works include a charcoal drawing by Otto Dix, a crayon study by Ernst Ludwig Kirchner and a deeply moving soft-ground etching by Käthe Kollwitz. Narrative works include Fritz Eichenberg's illustration for Emily Brontë's *Wuthering Heights*. A mountain scene by Conrad Buff has been printed from the lithographic stone displayed here. California is represented with reclining figures by Richard Diebenkorn. Drawings by the great Mexican muralists feature scenes of daily life by Diego Rivera and José Clemente Orozco. The heightened realism of watercolors by Joseph Raffael are contrasted with the simplified flat color and whimsical line of Alex Katz in *George Washington*, while Hans Burkhardt's varied Christmas card linocuts complete the display.

OBRAS MODERNAS Y CONTEMPORÁNEAS SOBRE PAPEL

El arte americano, europeo y latinoamericano son los puntos fuertes de la colección. Esta selección da una sensación de la diversidad de esta colección para las obras sobre papel después de 1900. Una delicada cabeza de la época de rosas de Pablo Picasso (1904–1906) está emparejada con su erótico *Minotauro acariciando a una mujer durmiente* de 1972. De expresionismo alemán, incluye un dibujo al carboncillo de Otto Dix, un estudio de Ernst Ludwig Kirchner al crayón y un aguafuerte profundamente emotivo de Käthe Kollwitz. Las obras narrativas incluyen la ilustración de Fritz Eichenberg para las *Alturas borrascosas* de Emily Brontë. Una escena por Conrad Buff ha sido impreso de las piedras litográficas que se muestran aquí. California está representado dos figuras reclinadas por Richard Diebenkorn. Los dibujos de los grandes muralistas mexicanos presentan escenas de la vida cotidiana de Diego Rivera y José Clemente Orozco. El realismo acentuado de acuarelas de Joseph Raffael se contrasta con el color plano simplificado y la línea caprichosa de Alex Katz en *George Washington*, mientras que los varios grabados de madera de tarjetas navideñas de Hans Burkhardt completan la exhibición.

LITHOGRAPHY STONE

Lithography (from the Greek *lithos*, meaning stone, and *graphos*, meaning to write) is a modern printmaking technique. An image is drawn with a greasy material—usually a special lithographic crayon or paste—onto the surface of a limestone block, such as this one. Separate coats of water and oil-based ink are then applied to the surface of the stone. A piece of paper is laid flat on the stone, and both are run through a press to make a print.

Conrad Buff, Lithograph stone for *Chilly Morning*, 1932 (1997.27)

PIEDRA LITOGRÁFICA

La litografía (de las palabras griegas *lithos* que significa piedra y *graphos* que significa escribir) es una técnica moderna. La imagen se dibuja con un material graso —usualmente un crayón o pasta especial— sobre una superficie o bloque de piedra caliza como esta. Una por una, se superponen capas de agua y tinta con base de aceite sobre la superficie de la piedra. Se coloca una hoja de papel sobre la piedra y se pasa por la prensa para lograr la impresión.

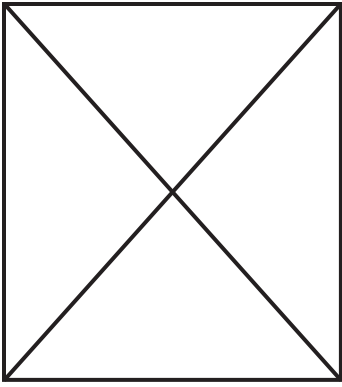
Conrad Buff, Piedra litográfica para *Mañana fría*, 1932 (1997.27)

PHOTOGRAPHY

The broad holdings of The San Diego Museum of Art's photography collection encompass a variety of media, including albumen, gelatin silver, and digital prints. A particular strength of the collection is mid-century photojournalism from the United States, which contains significant works from notable female photographers from this era, such as Margaret Bourke-White (1904–1971), Berenice Abbot (1898–1991), and Esther Bubley (1921–1998). Acclaimed portraitist Arnold Newman (1918–2006), and the experimental Gjon Mili (1904–1984) are also strongly represented. Among the growing collection of international documentary photographs are Hugo Brehme's (1882–1954) depictions of life and landscapes in Mexico during the first half of the twentieth century. Given the light-sensitive nature of photographic prints, these works are limited in the amount of time they can be on view.

FOTOGRAFÍA

La amplia colección de fotografías del San Diego Museum of Art abarca una variedad de medios incluyendo albúmina, (gelatin silver) e impresiones digitales. Una fortaleza particular de la colección es el fotoperiodismo de los Estados Unidos de mediados de siglo que contiene obras significativas de las reconocidas fotógrafas, Margaret Bourke-White (1904–1971), Berenice Abbot (1898–1991) y Esther Bubley (1921–1998). El aclamado retratista Arnold Newman (1918–2006) y el trabajo experimental de Gjon Mili (1904–1984) también están fuertemente representados. Entre la creciente colección de fotografías documentales internacionales está el trabajo de Hugo Brehme (1882–1954) en el cual se encuentran representaciones de vida y paisajes en México durante la primera mitad del siglo veinte. Dado que las impresiones fotográficas tienen sensibilidad a la luz, existe un límite de tiempo que pueden estar a la vista.

Fragment of a Floor Mosaic:

Two Peacocks Flanking an Amphora

Northern Syria, Early Byzantine,
late 5th–early 6th century, Stone tesserae

Believed to come from an Early Byzantine church in northern Syria, this fragment depicts common Christian symbols for the Resurrection and everlasting life. The peacock was believed to have incorruptible flesh, suggesting immortality, and annually sheds its feathers, symbolizing rebirth. When perched on the sides of an amphora as they are here, the birds stand for Christians partaking of the waters of eternal life through baptism.

Fragmento de un piso de mosaico:

Dos pavos reales flanqueando un ánfora

Norte de Siria, Bizantino temprano, finales del
siglo V–principios del siglo VI, Teselas de piedra

En este fragmento, que, según se cree, proviene de una iglesia del periodo bizantino temprano ubicada al norte de Siria, se representan símbolos cristianos comunes para la resurrección y la vida eterna. Se creía que el pavo real poseía una carne incorruptible, lo que sugería su inmortalidad y, como muda su plumaje cada año, era símbolo de renacimiento. Cuando aparecen posados a los lados de un ánfora, como en este caso, estos pájaros representan a los cristianos que comparten las aguas de la vida eterna por medio del bautismo.

Samuel van Hoogstraten

Dutch / Holandés, 1627–1678

Trompe l'Oeil Still Life

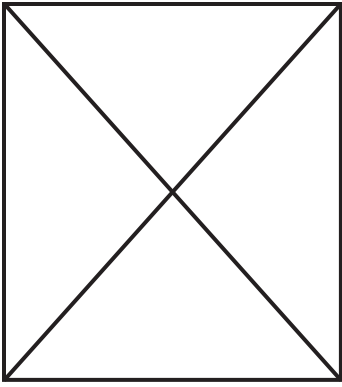
Ca. 1655, Oil on canvas

Around 1642, Samuel van Hoogstraten began training in the studio of Rembrandt. Later he became known as a poet, a courtier, a leading citizen of his native Dordrecht, and the author of an important treatise on the art of painting. This work was done around the time van Hoogstraten resided at Ferdinand III's imperial court at Vienna, and was meant to inspire wonder at its illusionistic technique.

Bodegón trampantojo

Ca. 1655, Óleo sobre lienzo

Alrededor de 1642, Samuel van Hoogstraten comenzó a formarse en el taller de Rembrandt. Más tarde, se hizo conocido como poeta, cortesano, ciudadano destacado de su ciudad natal, Dordrecht, y autor de un importante tratado sobre la pintura. Esta obra data de la época en la que van Hoogstraten residía en la corte imperial de Fernando III en Viena, y tenía por objeto asombrar al espectador por su técnica ilusionista.

Fragment of a Floor Mosaic: *Deer and Duck*

Northern Syria, Early Byzantine, late 5th–early 6th century

Stone tesserae

This mosaic fragment is thought to have been part a much larger composition decorating the floor of an Early Byzantine church in northern Syria. Similar groupings of animals and foliage were often featured in depictions of the Garden of Eden, usually with an image of Adam and Eve at the center.

Fragmento de un piso de mosaico: *Ciervo y pato*

Norte de Siria, Bizantino temprano,
finales del siglo V–principios del siglo VI

Teselas de piedra

Se cree que este fragmento de mosaico podría haber sido parte de una composición mucho más grande que decoraba el piso de una iglesia del periodo bizantino temprano ubicada al norte de Siria. En las representaciones del Jardín del Edén, solían incorporarse grupos de animales y follaje similares, normalmente acompañando a una imagen central de Adán y Eva.

Ramesses II

Egypt, 1279–1212 BC

Quartzite

The pharaoh Ramesses II ruled over the kingdom of Egypt for sixty-seven years, between 1279 and 1212 BC. During this long reign, he led several important military campaigns and built a number of public monuments, next to which he erected portrait statues such as this. In each, Ramesses appears as a muscular and handsome young man no matter his actual age. Carved on the waistband of his kilt is his name; on the back pier are additional hieroglyphs with his most important titles: Beloved of Maat (a god of justice); King of Upper and Lower Egypt; Who seized the Two Lands, With his strong arm; The Justice of Ra (Sungod) is powerful, Chosen of Ra, Son of Ra.

Ramsés II

Egipto, 1279–1212 a. C.

Cuarcita

El faraón Ramsés II reinó en Egipto durante sesenta y siete años, entre 1279 y 1212 a. C. Durante su largo reinado, dirigió varias campañas militares de importancia y construyó un número de monumentos públicos, junto a los cuales erigió retratos como la que vemos aquí. En cada una, Ramsés aparece como un joven musculoso y atractivo, sin importar cuál fuera su edad en aquel momento. En la cintura de la falda lleva grabado su nombre; en el pilar posterior vemos otros jeroglíficos que enumeran sus títulos más importantes: Amado de Maat (dios de la justicia); Rey del Alto y el Bajo Egipto; Unificador de las Dos Tierras, De fuerte brazo; La justicia de Ra es poderosa, el elegido de Ra, el hijo de Ra.

INDIAN PAINTINGS

Paintings made in India are different from paintings created almost anywhere else in the world. Small-scale and executed on palm-leaf or paper, most were meant to be included in books, and held in the hand for an intimate viewing experience. The aesthetics of these paintings are also distinctive, featuring bright colors and compositions that mix perspectives and scales.

The artists who created these paintings worked seated on the floor, with their papers attached to boards held on their knees, and their paints contained in shells. Their pigments were water-colors, made from insect, plant, and mineral sources mixed with water and a binding medium, often gum arabic. These colors were applied layer by layer and repeatedly burnished, so that the result was a rich, lustrous surface in which individual brushstrokes have been rendered invisible.

Most of the Indian paintings in The San Diego Museum of Art were the donation of Edwin Binney 3rd, who amassed an encyclopedic collection of paintings from the Indian subcontinent covering all schools and periods of time. More can be seen in Gallery 12.

PINTURAS DE LA INDIA

Las pinturas realizadas en la India son distintas de las de casi todo el resto del mundo. La mayoría de ellas, de pequeña escala sobre hojas de palma o papel, estaban hechas para incluirse en libros que se sostenían en las manos, proporcionando una experiencia visual íntima. El estilo también es muy característico, con colores intensos y composiciones en las que se mezclan las perspectivas y las escalas.

Los artistas trabajaban en el suelo, con el papel sujeto sobre una tabla apoyada en las rodillas y las pinturas en caracoles. Utilizaban acuarelas fabricadas con insectos, plantas o minerales mezclados con agua y un aglutinante, generalmente, cola arábica. Los colores se aplicaban capa a capa y se bruñían repetidas veces para que el resultado fuera una superficie intensa y brillante en la que las pinceladas no fueran visibles.

La mayor parte de las pinturas indias del San Diego Museum of Art fueron donadas por Edwin Binney 3rd, quien acumuló una cantidad enciclopédica de pinturas del subcontinente indio que abarcaba todas las escuelas y periodos. Puede ver más ejemplares en la Sala 12.

PIGMENTS

Lead white

Oxidized copper for green

Malachite for green

Orpiment for yellow

'Indian yellow' made with euzanthic acid from cow urine

Lazarite (ultramarine) for blue

Lapis Lazuli for blue

Indigo for blue

Vermilion for red

Red lead

Gum arabic, mixed with the pigments and water to make a spreadable paint

Gold leaf

Beetle wing cases, glued to the paintings to look like jewelry

Pointed agate burnisher to shine gold leaf

PIGMENTOS

Albayalde para blanco

Cobre oxidado para verde

Malaquita para verde

Oropimente para amarillo

'Amarillo indio' hizo con ácido euxantinico
de orina de vaca

Lazarite (ultramarine) para azul

Lapislázuli para azul

Indigo para azul

Bermellón para rojo

Minio para rojo

Goma arábica, mezclada con los pigmentos y
agua para hacer una pintura para untar

Pan de oro

Élitros de escarabajos, pega a las pinturas para parezcar como la joyería

Bruñidor de ágata puntiaguda para brillar pan de oro

JAPANESE PRINTS

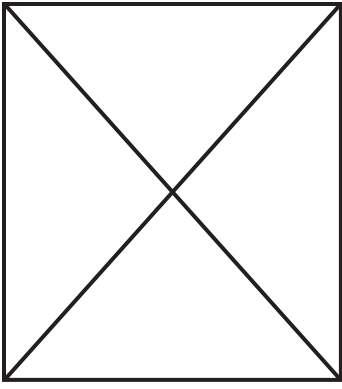
Japanese woodblock prints represent art for the people—a fairly inexpensive format with popular subjects that could be appreciated by anyone. In the drawers below you will find pictures of famous actors and plays, stories from popular literature, depictions of the seasons, or famous sites from the different regions of Japan. Slightly more costly, but still within reach of most customers, were prints known as *surimono*, which were made on commission to be given as gifts, with special images and poetry reflecting the occasion.

These prints were created making use of a composition drawn by an artist and then transferred to printing blocks by a master block-cutter, who made one block for the black outlines of the figures and scenes, and additional blocks for each color to be included in the final print. To make the print, the paper was pressed onto the blocks with a *baren*, starting with the block with the outlines and following with the blocks for each color.

GRABADOS JAPONESES

Los grabados japoneses en madera representan el arte para el pueblo por ser un formato barato, de temas populares, que todo el mundo podía apreciar. En los cajones encontrará imágenes de actores célebres, relatos populares, representaciones de las estaciones del año o de lugares famosos de las distintas regiones de Japón. Los grabados conocidos como *surimono* eran algo más costosos, aunque aún accesibles para la mayoría de los clientes, y se realizaban por encargo para servir como regalos, con imágenes especiales y poesías que reflejaban la ocasión.

Estos grabados se creaban utilizando un dibujo por un artista, que luego un maestro xilógrafo transfería a un bloque de madera, haciendo un bloque para los contornos negros de las figuras y escenas, y bloques adicionales para cada uno de los colores que sean incluidos en la estampa final. Para lograr el grabado, se presionaba el papel contra los bloques con un *baren*, comenzando con el bloque para los contornos y siguiendo con los bloques para cada color.

Baren

19th century

A baren is a disk made of coiled bamboo leaves and lacquered paper. The printer uses the baren to press the paper against the printing block, moving it in a zigzag pattern.

Chisels and gouges for making printing blocks

Utagawa Yoshifuji, New Kites, Woodblock, 1864 (verso),
Museum purchase (1943.24)

Baren

19th century

Un baren es un disco hecho de hojas de bambú y papel lacado. La impresora utiliza el baren para presionar el papel contra el bloque de impresión, moviéndolo en forma de zigzag.

Cinceles y gubias para fabricar bloques de impresión

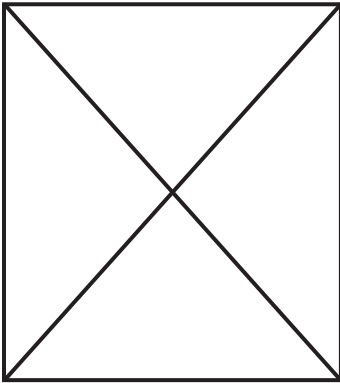
Utagawa Yoshifuji, Papalotes nuevos, Grabado sobre madera, 1864 (verso), Adquisición del museo (1943.24)

EUROPEAN PRINTS AND DRAWINGS (PRE-1900)

Printmaking techniques include engraving, etching, and lithography. European engravings made between about 1400 and 1800 were often produced by incising a design into copper plates using a sharp tool called a burin. The resulting grooves held ink that transferred to paper using a press. The etching process also used a copper plate, covered with an acid-resistant wax layer through which the design was drawn. The plate was then submerged in acid, which would eat into, or “etch,” the copper in the exposed areas. Artists like Rembrandt often worked up the etched plate even further using a sharp needle in a technique known as drypoint. In later centuries, further printmaking innovations included lithography, which facilitated the use of multiple colors, and the linocut and silkscreen, which allowed artists to experiment with everyday materials.

GRABADOS EUROPEOS Y DIBUJOS (PRE-1900)

Las técnicas de grabado son, en plancha, al aguafuerte y litografía. En Europa, los grabados en plancha hechos alrededor del 1400 y 1800 fueron a menudo producidos haciendo incisiones con diseños sobre placas de cobre usando una herramienta afilada llamada cincel. Las ranuras resultantes tenían tinta que se transfería al papel usando una prensa. El proceso de aguafuerte también usaba placas de cobre cubiertas con una capa de cera resistente al ácido sobre el cual el diseño era dibujado. Posteriormente la placa se sumergía en ácido que comería las áreas expuestas del cobre. Artistas como Rembrandt a menudo trabajaban la placa grabada aún más utilizando una aguja afilada en una técnica conocida como punto seco. Siglos después, otras innovaciones de grabado incluirían a la litografía, que facilitaba el uso de múltiples colores, lo cual permitía a los artistas experimentar con materiales cotidianos.

Edgar Degas, Copper plate for
Manet Seated, turned to the right

1864-65

Edgar Degas, Plancha de cobre para
Manet sentado, girado a la derecha

1864-65