

HENRI MATISSE

French / Francés, 1869–1954

Bouquet

Oil on canvas, 1916–17

Matisse came to painting later in life than his precocious rival Pablo Picasso and was introduced to Impressionism by the languorous later works of Pierre-Auguste Renoir. The jarring juxtaposition of colors that distinguished Matisse's paintings beginning in 1900 led to his being branded a Fauve (wild beast), a label that came to describe an artistic movement. Matisse retreated to a more restricted palette around 1910, but this large still life, executed after the outbreak of World War I, demonstrates a return to the bold decorative sensibility and high-keyed color that would come to characterize Matisse's modern vision.

Ramillete

Óleo sobre lienzo, 1916–17

Matisse llegó a la pintura a una edad más avanzada que Pablo Picasso, su rival precoz, y se inició en el impresionismo gracias a las lánguidas obras tardías de Pierre-Auguste Renoir. Debido a la discordante yuxtaposición de colores que distinguió sus pinturas a partir de 1900, fue llamado un *fauve* (fiera), expresión que llegó a describir al movimiento fauvista. Hacia 1910 Matisse se confinó a una paleta más restringida, pero en esta gran naturaleza muerta, realizada después de irrumpir la Primera Guerra Mundial, vemos su retorno a la audaz sensibilidad decorativa y colores intensos que de ahí en adelante caracterizarían su visión moderna.

ROBERT DELAUNAY

French / Francés, 1885–1941

Female Nude Reading

Oil on canvas, 1915

Single-minded in his pursuit of a “pure” pictorial language based on bold chromatic contrasts, Delaunay turned away from the muted Cubist palette of Pablo Picasso and Georges Braque and looked instead to Henri Matisse and his followers, who had pioneered an expressive and deliberately dissonant use of color. Delaunay’s language of luminous forms would be termed “Orphic” by the critic Guillaume Apollinaire, a poetic evocation of the work’s “cosmic” character. This painting belongs to a series of female nudes executed in Spain and Portugal during World War I. The overlapping constellation of circular motifs at the edges of the composition recall the color wheels of Michel Eugène Chevreul, the nineteenth-century chemist whose theory of simultaneous color contrasts had also been a touchstone of Impressionism.

Mujer desnuda leyendo

Óleo sobre lienzo, 1915

Delaunay, en su cometido por encontrar un lenguaje pictórico “puro” basado en contrastes cromáticos atrevidos, desechó los colores apagados del cubismo de Pablo Picasso y Georges Braque y adoptó los de Henri Matisse y sus seguidores, pioneros del color expresivo y deliberadamente disonante. Su lenguaje, fue llamado “órfico” por el crítico Guillaume Apollinaire, una evocación del carácter “cósmico” de su obra. Esta pintura pertenece a una serie de desnudos femeninos realizados en España y Portugal durante la Primera Guerra Mundial. Los motivos circulares en las orillas de la composición recuerda las ruedas de color de Michel Eugène Chevreul, el químico del siglo XIX cuya teoría de contrastes simultáneos del color también había sido una piedra de toque del impresionismo.

RAOUL DUFY

French / Francés, 1877–1953

The Promenade

Oil on canvas, ca. 1913

El Paseo

Óleo sobre lienzo, ca. 1913

Gift of Mrs. Saidie A. May, 1935.12

JOHN MARIN

American / Estadounidense, 1870–1953

Still-life and the Sea

Oil on canvas board, 1942

Naturaleza muerta y el mar

Óleo sobre tabla con lienzo, 1942

Museum purchase with funds provided by the
Gerald and Inez Grant Parker Foundation, 1973.133

GEORGES BRAQUE

French / Francés, 1882–1963

Still Life

Oil on canvas, 1927

Braque's earliest paintings were in a style mainly influenced by Post-Impressionism, but in 1907 he visited Pablo Picasso's studio and saw *Les Femmes d'Alger*, Picasso's visual manifesto for a new mode of painting. Braque and Picasso thereafter worked in tandem and created the art known as Cubism. In his later works, especially those made after World War I, Braque moved away from the monochromatic color schemes of early Cubist paintings in favor of a richer, more vivid palette. He continued, though, to use the same combinations of still-life elements and to explore the visual properties of collage, wood-grain effects, and faceted and spaces, all of which are evident in this *Still Life* of 1927.

Naturaleza muerta

Óleo sobre lienzo, 1927

Braque realizó sus pinturas más tempranas en un estilo influenciado principalmente por el postimpresionismo, pero en 1907 visitó el taller de Pablo Picasso y vio *Les Femmes d'Alger*, el manifiesto visual de Picasso sobre una nueva manera de pintar. A partir de entonces, Braque y Picasso trabajaron juntos y crearon el estilo llamado cubismo. En sus obras posteriores, especialmente aquellas realizadas después de la Primera Guerra Mundial, Braque se alejó de los colores monocromáticos de las pinturas cubistas tempranas y tomó una paleta más rica y brillante. Sin embargo, continuó utilizando los mismos elementos de la naturaleza muerta y siguió explorando las propiedades visuales del collage, los efectos de madera, formas y espacios aplanados, todo esto evidente en esta *Naturaleza muerta* de 1927.

DIEGO RIVERA

Mexican / Mexicano, 1886–1957

Aqueduct

Oil on canvas, 1918

After spending his formative years in Mexico, Rivera arrived in Europe in 1907 and remained there until 1921, except for one trip back to Mexico. Though largely based in Paris, he spent considerable time in Spain. He relished being a part of a circle of international avant-garde artists, and while in Paris he embraced Cubism. This painting is one of the many works that the artist produced in response to the European landscape. Although by the time Rivera created this work he had already completed several Cubist pieces, this work is more traditional in that it clearly represents a landscape with bending trees in front of an aqueduct with small homes in the background. The emphasis on the rounded form of the aqueduct, the curving of the trees, and the overall reduction of ornate detail, however signal the artist's interest in abstraction.

Acueducto

Óleo sobre lienzo, 1918

Después de pasar sus años formativos en México, Rivera llegó a Europa en 1907 y permaneció ahí hasta 1921. Aunque se estableció la mayor parte del tiempo en París, pasó largas temporadas en España. Le encantaba ser parte de un círculo de artistas de la vanguardia internacional y mientras estaba en París adoptó el cubismo. Esta pintura es una de muchas obras que produjo como respuesta al paisaje europeo. A pesar de que Rivera ya había completado varias obras cubistas cuando realizó esta obra, esta pintura es más tradicional ya que claramente representa un paisaje con árboles que se doblan frente a un acueducto con pequeñas casas en el fondo. Sin embargo, el énfasis en la forma redondeada del acueducto, las curvas de los árboles y la reducción de los detalles decorativos señalan su interés por la abstracción.

ANDRÉ MASSON

French / Francés, 1896–1987

The Germ of the Cosmos

Gouache and pastel on canvas, 1942

El germen del cosmos

Gouache y pastel sobre lienzo, 1942

Gift of Mrs. Saidie A. May, 1946.30

JEAN HÉLION

French / Francés, 1904–1987

Horizontal Figure

Oil on canvas, 1939

Hélion was a key figure in the modernist movement in France in the 1930s, fluctuating between abstraction and representation, often within the same work, as can be seen here. Compared to the purely abstract composition on view to the right in this gallery, a figure as well as a white dove appear among the colored shapes. The painting is dated by the artist on the verso “Sept. 1939,” the moment when France began mobilizing for war following the German invasion of Poland. War quickly engulfed Europe, and France fell to the Nazis eight months later.

Figura horizontal

Óleo sobre lienzo, 1939

Hélion fue una figura clave del movimiento modernista francés en los años 30, que fluctuaba entre la abstracción y la figuración, a menudo dentro de la misma obra, como puede verse aquí. Comparada con la composición puramente abstracta expuesta a la derecha en esta sala, aquí emergen, entre las formas coloreadas, una figura y una paloma blanca. En el reverso de la pintura, el artista escribió su fecha de producción, “Sept. 1939”, momento en que Francia se movilizaba para la guerra tras la invasión alemana de Polonia. La guerra pronto se apoderó de Europa y Francia cayó ante los nazis ocho meses más tarde.

JEAN HÉLION

French / Francés, 1904–1987

Composition in Color

Oil on canvas, 1934

Composición en color

Óleo sobre lienzo, 1934

Gift of Peggy Guggenheim, 1955.36

FRANTIŠEK KUPKA

Czech / Checo, 1871–1957

Blue Space

Oil on canvas, ca. 1912

Kupka's paintings of around 1912 represent a decisive moment in modern painting. They were lauded as the first works of pure geometrical abstraction, but were so radical that, when shown at the Salon d'Automne in Paris that year, they were not understood even by avant-garde critics. Like Robert Delaunay's Orphic paintings, with their radiating circles and division of the hues into a spectrum, Kupka's paintings explore rhythm and harmony in line, color, and shape. When asked by perplexed viewers of the time what the canvases represented, Kupka responded with a question: "Must then a work of art represent something?"

Espacio azul

Óleo sobre lienzo, ca. 1912

Las pinturas de Kupka de alrededor de 1912 representan un momento decisivo en la pintura moderna. Fueron aclamadas como las primeras obras del geometrismo puramente abstracto, pero eran tan radicales que al mostrarse en el Salón de Otoño en París de aquel año, no las entendieron ni los críticos de la vanguardia. Así como las pinturas órficas de Robert Delaunay, con sus radiales y divisiones de tonos formando espectros, las obras de Kupka exploran el ritmo y la armonía en la línea, el color y la forma. Cuando los espectadores desconcertados de la época le preguntaron qué representaban sus lienzos, Kupka respondió con una pregunta: "¿Debe una obra de arte representar algo?"

STUART DAVIS

American / Estadounidense, 1892–1964

Terrace

Oil on panel, 1962

Naturaleza muerta y el mar

Óleo sobre tabla, 1962

Gift of Mr. and Mrs. Norton S. Walbridge, 1981.69

BARBARA HEPWORTH

British / Británica, 1903–1974

Grey Shell: Opus 466

Irish stone, 1968

Concha gris: opus 466

Piedra irlandesa, 1968

Gift of Mr. and Mrs. Norton S. Walbridge, 1982.86

JACQUES LIPCHITZ

French, born in Lithuania, active in the United States /
Francés, nacido en Lituania, activo en EE.UU., 1891–1973

Bather

Bronze, ca. 1919

Bañista

Bronze, ca. 1919

JOSÉ CLEMENTE OROZCO

Mexican / Mexicano, 1883–1949

World's Highest Structure

Oil on canvas, 1930

Orozco was a noted Mexican muralist who lived in the United States from 1927 to 1934 during the height of the Mexican mural movement. He was based in New York City, although he traveled to other parts of the United States for mural commissions. In the same year he created this painting, for example, he completed his mural *Prometheus* at Pomona College near Los Angeles. In New York, Orozco responded to the urban environment. He developed work inspired by the subway, the people he met, and the evolving skyline, including the Empire State Building still under construction.

La estructura más alta del mundo

Óleo sobre lienzo, 1930

Orozco fue un destacado muralista mexicano que vivió en Estados Unidos entre 1927 y 1934, durante el apogeo del movimiento mural mexicano. Vivió en Nueva York aunque viajó a otras partes del país para realizar encargos murales, en el año en que creó esta pintura, terminó el mural *Prometeo* en Pomona College cerca de Los Ángeles. En Nueva York, Orozco respondió al ambiente urbano y desarrolló obras inspiradas por el metro, las personas que conoció y los rascacielos, incluyendo el edificio Empire State, que aún estaba bajo construcción.

CARLOS MÉRIDA

Mexican (born Guatemala) / Mexicano (nacido en Guatemala), 1891–1984

Dead Bird

Oil on canvas, 1944

Pájaro muerto

Óleo sobre lienzo, 1944

Museum purchase, 2003.59

AMEDEO MODIGLIANI

Italian / Italiano, 1884–1920

The Blue-eyed Boy

Oil on canvas, 1916

Muchacho de ojos azules

Óleo sobre lienzo, 1916

Gift of Ambassador and Mrs. Maxwell Gluck, 1986.43

JOAN MIRÓ

Italian / Italiano, 1888–1978

Woman, Bird, Constellations

Oil on canvas, 1974

Mujer, pájaro, constelaciones

Óleo sobre lienzo, 1974

Gift of Sol Price in honor of his wife, Helen, 2008.246

GIORGIO DE CHIRICO

Italian / Italiano, 1888–1978

Memory of Turin

Oil on canvas, 1916

Memoria de Turín

Óleo sobre lienzo, 1916

Gift of Mrs. Jacquelyn Littlefield, 1986.65

SALVADOR DALÍ

Spanish / Español, 1904–1989

Specter of the Evening

Oil on canvas, 1930

With a meticulous attention to detail, Dalí sought to emulate the Old Masters, beginning with their technique. The decisive influence on Dalí's art would come, however, through his contact with Surrealism, which coincided with his move from Barcelona to Paris. Dalí developed a fascination with Sigmund Freud's psychoanalytic theories, and the dreamlike juxtaposition of unreal or unexpected objects would remain a recurring motif in his art. Deeply indebted to the eerie, anthropomorphic abstractions of his contemporary Yves Tanguy, *Specter of the Evening* was painted in 1930, the year of Dalí's first solo exhibition in Paris.

Espectro de la tarde

Óleo sobre lienzo, 1930

Con meticulosa atención al detalle, Dalí intentó emular a los grandes maestros, comenzando con su técnica. Sin embargo, la influencia decisiva en el arte de Dalí sería su contacto con el surrealismo, que coincidió con su traslado de Barcelona a París. Dalí desarrolló una fascinación por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y la yuxtaposición de objetos inverosímiles o inesperados continuaría siendo un motivo recurrente en su obra. Profundamente endeudado a las inquietantes abstracciones antropomórficas de su contemporáneo Yves Tanguy, *Espectro de la tarde* fue pintado en 1930, el año de la primera exposición individual de Dalí en París.

RENÉ MAGRITTE

Belgian / Belga, 1898–1967

The Shadows

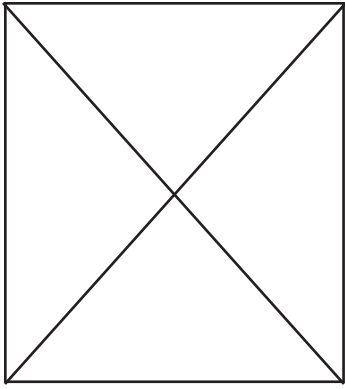
Oil on canvas, 1966

Executed in the last year of his life, *The Shadows* testifies to Magritte's continuing commitment to Surrealism. Decades after giving the teasing title *The Use of Words* to his most famous painting—a depiction of a pipe inscribed *This is not a pipe*—Magritte here revisits this iconography. The same modest, masculine-identified object hovers ominously, inspired by what the artist would term the “logic” of dreams. Transcending the bounds of the phenomenal world, Magritte has enlarged the pipe to the scale of a tree. The focus of the work is the synthesis of the pipe and the tree, and the paradox of the conflicting ideas about reality they represent.

Las sombras

Óleo sobre lienzo, 1966

Realizada en el último año de su vida, *Las sombras* es testimonio del compromiso continuo de Magritte al surrealismo. Décadas después de haber titulado a su pintura más famosa *El uso de palabras*—inscrita con *esta no es una pipa*—aquí Magritte vuelve a visitar la iconografía de su obra más conocida. El mismo objeto modesto y masculino flota amenazadoramente inspirado por lo que el artista llamaría la “lógica” de los sueños. Trascendiendo los límites del mundo fenomenal, Magritte ha ampliado la pipa a la escala de un árbol. El foco de la pintura es la síntesis de la pipa y el árbol y la paradoja de las ideas conflictivas sobre la realidad que representan.

RUFINO TAMAYO

Mexican / Mexicano, 1899–1991

The Somnambulist

Oil on canvas, 1954

An avid collector, Tamayo acquired art that today forms the core of two museums in Mexico: one in Oaxaca that displays pre-Columbian art and another in Mexico City that presents modern and contemporary art. These interests are found in his own works, which incorporate traditional Mexican imagery yet are infused with the spirit of contemporary Surrealism. Tamayo created both easel paintings and large-scale murals, and was a contemporary of the Mexican muralists Diego Rivera, José Clemente Orozco, and David Alfaro Siqueiros. *The Somnambulist* reveals Tamayo's interest in developing a highly original style in its rendering of a sleepwalker with angular Cubist shapes and bold hues of orange and blue.

El sonambulista

Óleo sobre lienzo, 1954

Tamayo fue un coleccionista ávido. Adquirió obras de arte que actualmente forman el núcleo de dos museos en México: uno en Oaxaca que exhibe arte prehispánico, y otro en la Ciudad de México que presenta arte moderno y contemporáneo. Estos intereses se encuentran en sus obras, las cuales incorporan imaginaria tradicional mexicana pero que están infundidas con el espíritu del surrealismo contemporáneo. Tamayo creó tanto pinturas de caballete como murales de gran escala, fue contemporáneo de los muralistas mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. *El sonambulista* revela su interés por desarrollar un estilo altamente original en su representación de un sonámbulo con formas cubistas angulares y brillantes tonos de naranja y azul.

RUFINO TAMAYO

Mexican / Mexicano, 1899–1991

Man and Woman

Oil on canvas, 1971

Hombre y mujer

Óleo sobre lienzo, 1971

Gift of Mr. and Mrs. Norton S. Walbridge, 1976.217

JEAN DUBUFFET

French / Francés, 1901–1985

Looking Well

Oil on canvas, 1961

Luciendo bien

Óleo sobre lienzo, 1961

Museum purchase with funds from the Armand Hammer Foundation and Anne R. and Amy Putnam and a gift from Vivian Conway and Inez Grant Parker, by exchange, 1988.29

MARINO MARINI

Italian / Italiano, 1901–1980

Blue Rider

Oil on canvas, 1958

El jinete azul

Óleo sobre lienzo, 1958

Bequest of Earle W. Grant, 1972.67

FRANK STELLA

American, born 1936 / Estadounidense, nacido en 1936

Flin Flon VIII

Acrylic on canvas, 1970

Frank Stella first came to prominence in 1959 when his spare, black-and-white canvases were featured in a seminal show at the Museum of Modern Art, and he emerged in the 1960s as one of the leading figures of American abstraction. In marked contrast to the paradigm of painting as a “magic window,” Stella advanced a more literal, concrete conception of the painted surface as a pattern bounded by edges. His shaped canvases of concentric black-and-white bands set the stage for the Minimalist movement, but Stella began in the later 1960s to integrate color into his increasingly monumental compositions. *Flin Flon VIII*'s petal-like geometric shapes—made of overlapping protractor outlines—seem to project and recede in a dizzying optical dance.

Flin Flon VIII

Acrílico sobre lienzo, 1970

Frank Stella adquirió importancia en 1959 cuando sus sobrios lienzos en blanco y negro se presentaron en una trascendente exposición en el Museo de Arte Moderno y surgió en los 1960 como una de las figuras principales de la abstracción estadounidense. En contraste con el paradigma de la “ventana mágica”, Stella avanzó a una concepción más literal y concreta de la superficie pintada como forma delimitada por bordes. Sus lienzos formados de bandas concéntricas blancas y negras marcaron el camino para el movimiento minimalista, pero Stella comenzó a integrar el color en sus composiciones, cada vez más monumentales, a finales de los 1960. *Flin Flon VIII* —hechas con contornos de transportador traslapados— parecen proyectarse y alejarse en una vertiginosa danza óptica.

JOHN McCracken

American / Estadounidense, 1934–2011

Saturn

Polyester resin, 1988–92

Saturno

Resina poliéster, 1988–92

DEWAIN VALENTINE

American, born 1934 / Estadounidense, nacido en 1934

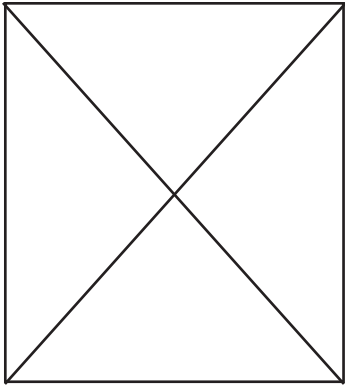
Circle, Blue-Violet

Polyester resin, 1978

Círculo, azul-violeta

Resina poliéster, 1978

Museum purchase with funds from the Docent Committee, the Gilbert Fund,
and the Severance Fund, 1983.10

JASPER JOHNS

American, born 1930 / Estadounidense, nacido en 1930

Light Bulb

Lead, 1969

Light Bulb is one of five lead reliefs that Johns completed in 1969 at Gemini G.E.L., an important printmaking studio in Los Angeles. For this work, Johns created a model in wax from which metal and epoxy molds were made. It was originally intended to be embossed in paper, but thin sheets of lead were substituted to withstand the pressure of the hydraulic press. Published in an edition of sixty, each lead relief is unique owing to variations in the natural oxidation. Though the light bulb constitutes a recurring motif in Johns's limited sculptural work, this is the only design in which the light bulb is suspended and represented in relief.

Foco

Plomo, 1969

Foco es uno de los cinco relieves en plomo que realizó Johns en 1969 en Gemini G.E.L., un importante taller de gráfica en Los Ángeles. Para esta obra, Johns creó un modelo en cera con el cual se hicieron moldes de metal y epoxy. La intención original fue que se grabara en papel, pero se sustituyeron láminas delgadas de plomo para resistir la presión de la prensa hidráulica. Impresos en una edición de sesenta, cada relieve en plomo es único gracias a las variaciones de la oxidación natural. Aunque el foco es un motivo recurrente en la limitada obra escultórica de Johns, este es el único diseño en el cual el foco está suspendido y representado en relieve.

RAIMONDS STAPRANS

American (born Latvia) / Estadounidense
(nacido en Letonia), born / nacido 1926

Morningside

Oil on canvas, 1984

Raimonds Staprans immigrated to the United States in 1947 after living in a camp for displaced persons during World War II. He studied art at the University of Washington under Alexander Archipenko and Mark Tobey, and earned his MFA at the University of California, Berkeley, where he studied with Hans Hoffman (whose work is on view in the American galleries). His paintings consistently use vivid color yet depict a quiet, solitary sense of place. In *Morningside*, an affinity with Thiebaud's palette and long, colored shadows is clear. Staprans is also an accomplished playwright; his play *Four Days in June*, depicting the Soviet occupation of Latvia in 1940, is acknowledged as having helped to inspire Latvia's pro-Democracy movement.

El amanecer

Óleo sobre lienzo, 1984

Raimonds Staprans emigró a los Estados Unidos en 1947 tras vivir en un campo para personas relegadas durante la Segunda Guerra Mundial. Estudió arte en la Universidad de Washington con Alexander Archipenko y Mark Tobey, y obtuvo su Maestría en Bellas Artes en la Universidad de California en Berkeley, donde fue discípulo de Hans Hoffman (cuya obra puede verse en las galerías estadounidenses). En sus pinturas utiliza una paleta de colores intensos y sin embargo logra reflejar espacios de gran tranquilidad que provocan un sentido de apropiación de los lugares representados. En *El amanecer*, es evidente la afinidad con la paleta y las sombras de color alargadas de Thiebaud. Staprans es también un dramaturgo consumado; se considera que su obra *Cuatro días de junio*, en la que se representa la ocupación soviética de Letonia en 1940, sirvió como inspiración al movimiento pro-democrático del país.

WAYNE THIEBAUD

American / Estadounidense, born / nacido 1920

Caged Pie

Oil on canvas, 1962

A native of Arizona, Wayne Thiebaud was attending high school in Long Beach, California, when he had his first artistic employment at the Walt Disney studios in Los Angeles. Initially trained as a commercial artist, Thiebaud went on to study art at several schools in California before joining the faculty of the University of California at Davis in 1960 where he began to depict commonplace objects. Prominent among these were confections such as *Caged Pie*, rendered with heavy impasto, bold colors, and strong shadows in contrast to the flat treatment of objects in the work of most Pop artists.

Pastel enjaulado

Óleo sobre lienzo, 1962

Oriundo de Arizona, Wayne Thiebaud asistía a la escuela preparatoria en Long Beach, California, cuando obtuvo su primer empleo de carácter artístico en los estudios de Walt Disney en Los Ángeles. Thiebaud se formó inicialmente como artista comercial y continuó estudiando arte en varias escuelas de California antes de pasar a formar parte del cuerpo docente de la Universidad de California en Davis en 1960, donde comenzó a pintar objetos cotidianos. Entre ellos, destacaron sus representaciones de dulces, como *Pastel enjaulado*, ejecutadas con pincelada muy empastada, colores intensos y fuertes sombras en contraste con el tratamiento plano de los objetos, característico de la mayor parte de los artistas pop.

ROLAND PETERSEN

American (born Denmark) / Estadounidense
(nacido en Dinamarca), born / nacido 1926

Shaded Figure

Acrylic on canvas, 1968

Roland Petersen is exemplary of the Bay Area Figurative movement, a group of California artists spanning three generations that included Henrietta Berk, Elmer Bischoff, Theophilus Brown, Richard Diebenkorn, Nathan Oliveira, David Park, Wayne Thiebaud, and Paul Wonner, who rejected the absence of subject matter heralded by the New York Abstract Expressionists, while at the same time absorbing some of their techniques, including saturated planes of color and bold gestural brushstrokes.

Figura sombreada

Acrílico sobre lienzo, 1968

Roland Petersen es un artista ejemplar del movimiento figurativo del área de la Bahía de San Francisco, un grupo de artistas californianos que abarcó tres generaciones, entre ellos Henrietta Berk, Elmer Bischoff, Theophilus Brown, Richard Diebenkorn, Nathan Oliveira, David Park, Wayne Thiebaud y Paul Wonner, y que rechazó la ausencia de tema aclamada por los expresionistas abstractos de Nueva York, al tiempo que adoptaba algunas de sus técnicas, como los planos de color saturado y las enérgicas pinceladas gestuales.

ROLAND PETERSEN

American (born Denmark) / Estadounidense
(nacido en Dinamarca), born / nacido 1926

Tea for Two

Oil on canvas, 1966

In contrast to the suggested intimacy of the title, *Tea for Two*, Roland Petersen depicts two solitary and anonymous figures, each standing apart and gazing toward a landscape that has been reduced to areas of intense blue shadow and piercing light. He uses heavy impasto and bold gestural brushwork to convey a scene from the annual picnics held at the University of California, Davis, in the 1960s.

Té para dos

Óleo sobre lienzo, 1966

A diferencia de la intimidad que sugiere el título, *Té para dos*, Roland Petersen representa a dos figuras solitarias y anónimas que se encuentran de pie, distanciadas entre sí y observando un paisaje reducido a zonas cubiertas de una intensa sombra azul y una luz cegadora. Utiliza una pincelada muy empastada, vigorosa y gestual para captar la escena de los picnics que se celebraban anualmente en la Universidad de California en Davis durante los años 60.

ROGER KUNTZ

American / Estadounidense, 1926–1975

Interior with Figure (Crystal Cove, Laguna)

Oil on canvas, 1966

Roger Kuntz was originally from San Antonio, Texas, and moved to San Diego in 1935. He studied at Pomona College, and then at Claremont Graduate School under Henry Lee McFee, a formal realist painter. His first solo exhibition was held at the Fine Arts Gallery of San Diego (now The San Diego Museum of Art) in 1951. Kuntz's paintings have a timeless and universal quality, articulated with long shadows and bold contrasts of light and dark. Kuntz depicts the motionless and still beauty in the everyday world, giving the commonplace a monumental quality, from freeway overpasses to this scene from a series depicting his home in Crystal Cove, one of several capturing the same interior and figure with slightly shifting poses and viewpoints.

Interior con figura (Crystal Cove, Laguna)

Óleo sobre lienzo, 1966

Roger Kuntz nació en San Antonio, Texas, y se mudó a San Diego en 1935. Estudió en la Universidad de Pomona y luego en la Escuela de posgrado Claremont con Henry Lee McFee, un pintor realista formal. Su primera exposición individual tuvo lugar en la Fine Arts Gallery of San Diego (hoy el San Diego Museum of Art) en 1951. Las pinturas de Kuntz tienen una cualidad atemporal y universal, expresada con sombras alargadas e intensos contrastes de luz y sombra. Kuntz plasma la quietud y la serena belleza del mundo cotidiano otorgando a lo común y corriente una cualidad monumental, desde pasos elevados de autopistas hasta esta escena, perteneciente a una serie en la que el artista representa su hogar en Crystal Cove. Esta es una de varias obras con el mismo interior y la misma figura en poses y desde puntos de vista ligeramente distintos.

PAUL WONNER

American / Estadounidense, 1920–2008

Boy and Girl in Garden

Oil on canvas, 1959

Originally from Tucson, Paul Wonner came to California to attend the College of Arts and Crafts in Oakland. After working as a commercial artist in New York, where he also studied at the Art Students League, he returned to California in 1950 where he went on to earn his BA, MA, and an MLS from the University of California, Berkeley. Wonner used shadows and strong diagonals to unite elements of his compositions and create enigmatic open spaces. After working as a librarian at University of California, Davis, Wonner went on to teach at Otis Art Institute in Los Angeles and at the University of California, Santa Barbara.

Un chico y una chica en el jardín

Óleo sobre lienzo, 1959

Oriundo de Tucson, Paul Wonner se mudó a California para estudiar en la Facultad de Artes y Manualidades Oakland. Después de trabajar como artista comercial en Nueva York, donde también estudió en la Liga de Estudiantes de Arte, regresó a California en 1950, donde obtuvo su licenciatura, maestría en Bellas Artes y maestría en las Ciencias Bibliotecarias en la Universidad de California en Berkeley. Wommer utilizó sombras y vigorosas diagonales para unir elementos de sus composiciones y crear enigmáticos espacios abiertos. Trabajó como bibliotecario en la Universidad de California en Davis y después como docente en el Instituto de Arte Otis de los Ángeles y la Universidad de California en Santa Bárbara.

DAVID PARK

American / Estadounidense, 1911–1960

The Flower Seller

Oil on canvas, 1956

David Park is credited with initiating the Bay Area Figurative Movement, considered one of California's most important contributions to twentieth-century art. In 1949, at a time when most artists were working in abstraction, Park notoriously destroyed all his paintings and began an art that reconciled expressionistic color and gesture with subjects from daily life. Wayne Thiebaud and Elmer Bischoff soon adopted this approach, and the three artists became known as "The First Generation." Park studied painting for less than a year at the Otis Art Institute in Los Angeles in 1928, before teaching at the California School of Fine Arts (now the San Francisco Art Institute) from 1944.

La florista

Óleo sobre lienzo, 1956

A David Park se le atribuye el inicio del movimiento figurativo del área de la Bahía de San Francisco, considerado una de las contribuciones más importantes de California al arte del siglo XX. En 1949, mientras la mayoría de los artistas se dedicaban a la abstracción, Park destruyó todas sus pinturas de manera notoria y comenzó a crear un arte que reconciliaba el color y el gesto expresionista con los temas de la vida cotidiana. Wayne Thiebaud y Elmer Bischoff pronto adoptaron este mismo enfoque y los tres artistas pasaron a ser conocidos como "La primera generación". Park estudió pintura durante menos de un año en el Instituto de Arte Otis de Los Ángeles en 1928, antes de impartir clases en la Escuela de Bellas Artes de California (actualmente el Instituto de Arte de San Francisco) a partir de 1944.

WAYNE THIEBAUD

American / Estadounidense, born / nacido 1920

Man at Window, Nathan's Deli

Oil on canvas, 1957

In a 2014 interview with the *Wall Street Journal*, Thiebaud remarked that he admires Jasper Johns and Claes Oldenburg for their “sense of intelligence,” but that his “icons” are Henri Matisse, Pierre Bonnard, and Edward Hopper. In this early work, the isolation of Hopper’s solitary figures can be felt, while canvases such as *Caged Pie* (opposite), reveal a brilliant palette within the colored shadows reminiscent of the Fauves. Oldenburg’s famed Manhattan store—in which he sold sculptures of pies—opened in 1961.

Hombre ante una ventana, Deli de Nathan

Óleo sobre lienzo, 1957

En una entrevista de 2014 para el *Wall Street Journal*, Thiebaud observó que admiraba a Jasper Johns y Claes Oldenburg por su “inteligencia”, pero que sus “ídolos” eran Henri Matisse, Pierre Bonnard y Edward Hopper. En esta obra temprana, se percibe el aislamiento de las solitarias figuras de Hopper, mientras que lienzos como *Pastel enjaulado* (enfrente) revelan una paleta vibrante dentro de las sombras coloreadas que evocan el fauvismo. La famosa tienda de Oldenburg ubicada en Manhattan, en la que vendía esculturas de pasteles, abrió en 1961.

RICHARD DEACON

British / Británico, born / nacido 1949

Under the Weather No. 1

Steamed wood, 2016

“*Under The Weather No. 1* is the first of a group of works that use interrupted twists in upright elements to create various kinds of visual rhythms. The title is a stock English phrase, generally meaning not quite feeling right. In another way, we are all, as human beings, under the weather as we move around the world and, in a time of anxiety about climate change, being under the weather speaks for itself. The wood is ash, the basic process is to use steam to bend or twist the individual elements. The vertical parts are twisted together as a bundle of nine, then parts of that bundle are slid apart, as if one were extending a telescope, before being fixed in position and connected into the top and bottom loops.”

Richard Deacon, 2017

Under the Weather No. 1

Madera formada con vapor, 2016

“*Under the Weather No. 1* es el primero de un grupo de obras que utilizan distorsiones interrumpidas en elementos verticales para crear diversos tipos de ritmos visuales. El título es una frase común en inglés que generalmente significa no sentirse bien. De otra manera, todos somos seres humanos ‘under the weather’, a medida que nos movemos por el mundo y, en un tiempo de ansiedad sobre el cambio climático, estar ‘under the weather’ habla por sí solo. La madera es ceniza, el proceso básico es utilizar el vapor para doblar o torcer los elementos individuales. Las partes verticales se retuercen juntas como un paquete de nueve, después partes de ese bulto se deslizan, como si se estuviera extendiendo un telescopio, y al final se fija en la posición y se conectan los lazos superiores e inferiores.”

Richard Deacon, 2017

DIEGO RIVERA

Mexican / Mexicano, 1886–1957

The Hands of Dr. Moore

Oil on canvas, 1940

In this portrait, Diego Rivera chose to focus on the doctor's hands instead of creating a more typical image of the sitter's face. The inscription reads, "These are the hands of Dr. Clarence Moore of Los Angeles, California. They trim the tree of life so that it is renewed and does not die. Diego Rivera painted them in 1940." With its reference to roots, female anatomy, and blood, and through the use of a ribbon-like banner that includes an inscription, the painting recalls the work of Frida Kahlo, whom Rivera twice married. The anthropomorphic tree that is transformed from a symbol of the natural world to the female figure reflects the status of the tree as an iconic symbol in Mexican art history from pre-Columbian to contemporary times.

Las manos del Dr. Moore

Óleo sobre lienzo, 1940

En este retrato, Diego Rivera decidió enfocarse en las manos del doctor en vez de crear una imagen más típica de la cara del modelo. La inscripción dice "Estas son las manos del Dr. Clarence Moore de Los Ángeles, California, podan el árbol de la vida para que reflorezca y no muera, las retrató Diego Rivera en 1940". Con su referencia a las raíces, la anatomía femenina y la sangre, y mediante el listón que presenta la inscripción, la pintura resuena con la obra de Frida Kahlo, con la que Rivera se casó dos veces. El árbol antropomórfico, que se transforma de símbolo del mundo natural a una figura femenina, refleja el papel del árbol como símbolo icónico en la historia del arte mexicano a partir de la época prehispánica hasta la actualidad.

DIEGO RIVERA

Mexican / Mexicano, 1886–1957

Mandrágora

Oil on canvas, 1939

Diego Rivera created many portraits during his long career. Some portrayed unnamed individuals who agreed to pose for the artist, while others depicted close friends and well-known figures in the arts. The sitter of this work has been identified as Maya Guarina. The delicate lace headpiece and dress worn by Guarina contrast with the skull she holds in her hands and the spiderweb in the upper left-hand corner. In the upper right-hand corner emerges a small mandrake, a plant identified as a hallucinogen and associated with magic. While these objects might reveal something about Guarina, they also contribute to an enigmatic portrait with Surrealist qualities.

Mandrágora

Óleo sobre lienzo, 1939

Diego Rivera creó muchos retratos durante su larga carrera. Algunos muestran a individuos desconocidos que accedieron a posar para el artista, mientras otros eran de amistades íntimas y figuras famosas en las artes. La modelo de esta pintura ha sido identificada como Maya Guarina. La mantilla delicada y su vestido contrastan con la calavera que sostiene en las manos y la telaraña en la esquina izquierda superior. En la esquina derecha superior surge una pequeña mandrágora, una planta alucinógena asociada con la magia. Aunque estos objetos posiblemente revelen algo sobre Guarina, también generan un retrato enigmático con cualidades surrealistas.