

Carlo Miranda

Filipino-American, born 1988 / Filipino estadounidense, nacido 1988

Nightmare

2020, Oil on panel

These self-portraits were painted while the artist was working as a nurse in San Diego during the pandemic. *“In a sense, I was born in the USA, for it was on an Air Force base in the Philippines, a small community of America. The double portrait was the outlet necessary to convey harbored emotions—frustration, isolation, the loneliness of patients separated from loved ones, and distraught visitors. I could feel the pandemic. It takes its toll, accentuated by the tension on the streets—they both intertwined, being a nurse and also knowing the streets. The double portrait contains a certain amount of empathy and angst; one wasn’t enough.”*

Pesadilla

2020, Óleo sobre tabla

Estos autorretratos fueron pintados cuando el artista estaba trabajando como enfermero en San Diego durante la pandemia. *“En cierto sentido, nací en Estados Unidos, pues nací en una base de la Fuerza Aérea en Filipinas, una pequeña comunidad estadounidense. El retrato doble fue la salida necesaria para expresar emociones contenidas, frustración, aislamiento, la soledad de los pacientes separados de sus seres queridos y los visitantes desconsolados. Podía sentir la pandemia. Tiene sus consecuencias, que se vieron amplificadas por la tensión en las calles; en mí, ambas se entrelazaron, al ser enfermero y además conocer las calles. El retrato doble contiene una cierta cantidad de empatía y angustia; uno no era suficiente.”*

Carlo Miranda

Filipino-American, born 1988 / Filipino estadounidense, nacido 1988

Nightmare Within a Dream

2021, Oil on panel

Pesadilla dentro de un sueño

2021, Óleo sobre tabla

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

2020, Global Coup d'État

2020, Egg tempera on board

“In my specific case, at the beginning of isolation, I froze. For me, painting is the way I understand both the world around me and my own world. Suddenly my simultaneous translation system stopped working and I was faced with an unknown and unintelligible reality.”

2020, Golpe de estado global

2020, Temple al huevo sobre tabla

“En mi caso específico, al comienzo del aislamiento, me paralicé. Para mí, la pintura es el modo en que entiendo tanto el mundo que me rodea como mi propio mundo. De repente mi sistema de traducción simultánea dejó de funcionar y me vi frente a una realidad desconocida e incomprensible.”

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

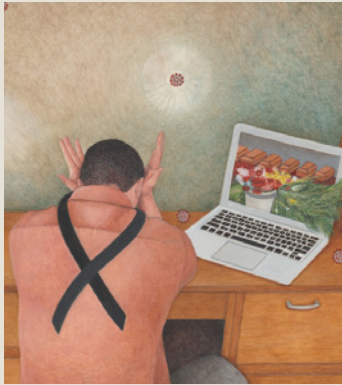
Divine Punishment, Affirms My Aunt

2020, Egg tempera on board

Castigo divino, afirma mi tía

2020, Temple al huevo sobre tabla

Collection of the artist

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

Online Mourning

2020, Egg tempera on board

Luto en línea

2020, Temple al huevo sobre tabla

Collection of the artist

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

Give Me Liberty or Give Me Death

2020, Egg tempera on board

Dame libertad o dame muerte

2002, Temple al huevo sobre tabla

Collection of the artist

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

Rip Van Covid

2020, Egg tempera on board

Rip Van Covid

2020, Temple al huevo sobre tabla

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

In “Natural” Selection, We Lost One Dimension

2020, Egg tempera on board

En la selección “natural” perdimos una dimensión

2020, Temple al huevo sobre tabla

Private collection

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

Suffering from the Inside and from the Outside

2020, Egg tempera on board

“The pandemic not only brought the coronavirus disease, infecting and causing the death of so many, but it also exposed the economic and social disparity of a highly unequal and divided society. All of us have suffered confinement, uncertainty, and loneliness; however, the level of suffering has not been equitable between people who have the resources to stay under a roof, have food on the table, and access to medicine and those who have nothing.”

Sufriendo desde adentro y desde afuera

2020, Temple al huevo sobre tabla

“La pandemia no solo trajo la enfermedad por coronavirus, que ha infectado y causado la muerte a tanta gente, sino también expuso la disparidad social y económica de una sociedad muy desigual y dividida. Todos hemos sufrido el confinamiento, la incertidumbre y la soledad. Sin embargo, el nivel de sufrimiento no ha sido igual entre las personas que tienen los recursos para permanecer bajo un techo, llevar comida a la mesa y tener acceso a la medicina y aquellos que no tienen nada.”

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

Once upon a Time, There Was a Grandmother Who Lived Inside a Cell Phone

2020, Egg tempera on board

*“Alone in the house, without my children and grandchildren,
with my husband out working, my cats are the ones who keep
me company. They are my listeners, confessors, therapists, healers
. . . poor little ones, I hope they will survive my crisis.”*

Había una vez una abuela que vivía dentro de un teléfono celular

2020, Temple al huevo sobre tabla

*“Sola en la casa, sin mis hijos ni mis nietos, con mi marido
trabajando fuera, mis gatos son los que me acompañan.
Son los que me escuchan, mis confesores, terapeutas, sanadores
. . . pobres pequeños, espero que sobrevivan a mi crisis.”*

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

The Falling Stars

2021, Egg tempera on board

Las estrellas caídas

2021, Temple al huevo sobre tabla

Private collection

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

Alice in the World of the Spectacle through the Screen and Its Images

2021, Egg tempera on board

“You know full well how much I like to be at home painting and how unsociable I am. Ahh! But there is something different, an air of fear, uncertainty, and anxiety that gets in through the window, and a reality with surreal touches permeates even through the walls.”

Alicia en el país del espectáculo a través de la pantalla y sus imágenes

2021, Temple al huevo sobre tabla

“Sabes muy bien cuánto me gusta estar en casa pintando y lo huraña que soy. ¡Ah! Pero hay algo diferente, un aire de miedo, incertidumbre y angustia que entra por la ventana, y una realidad con toques surrealistas pasa incluso a través de las paredes.

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

Are We There Yet?

2021, Egg tempera on board

“Nothing seems to have changed in my life. I wake up at 5:30 a.m., I clean, sweep and mop the floor, paint or try to paint, cook, go back to my brushes, read, sleep; every day exactly the same, regardless of whether it is Thursday or Sunday.”

¿Ya vamos a llegar?

2021, Temple al huevo sobre tabla

“Nada parece haber cambiado en mi vida. Me levanto a las 5:30 de la mañana, limpio, barro y limpio el piso, pinto o intento pintar, cocino, retomo los pinceles, leo, duermo; cada día es exactamente igual, independientemente de si es jueves o domingo.”

George Bellows

American / Estadounidense, 1882–1925

Dempsey and Firpo

1923–24, Lithograph

Bellows is best-known for his dramatic images of boxing—a sport largely belonging to the working classes. The angle of the composition involves the viewer as spectator, and the artist himself appears as the balding man to the left. Jack Dempsey and Luis Ángel Firpo thrashed it out for just four minutes, and although Dempsey won the fight, at this moment Firpo knocks him out of the ring.

Dempsey y Firpo

1923–24, Litografía

Bellows es conocido principalmente por sus imágenes intensas de boxeo, un deporte que en gran medida pertenece a la clase trabajadora. El ángulo de la composición involucra a quien observa la obra como espectador, y el propio artista se retrata como el hombre casi calvo a la izquierda. Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo combatieron durante apenas cuatro minutos, y aunque Dempsey ganó la pelea, en este momento es Firpo quien lo derriba del cuadrilátero.

George Bellows

American / Estadounidense, 1882–1925

Electrocution

1917, Lithograph

Bellows began contributing to the radical journal *The Masses* from 1911. Bellows described this image as a “study of one of the most horrible phenomena of modern society,” as he protested against the sentence initially given to Thomas Mooney, convicted of anarchist bombings in San Francisco with falsified evidence and perjured testimony. Mooney served twenty-two years in prison before being released.

Electrocución

1917, Litografía

Bellows comenzó a contribuir a la publicación radical *The Masses* en 1911. Bellows describió esta imagen como un “estudio de uno de los fenómenos más horribles de la sociedad moderna”, en su protesta en contra de la sentencia inicial de Thomas Mooney, acusado mediante falso testimonio y evidencia falsificada de ser el responsable de un atentado anarquista en San Francisco. Mooney cumplió una condena de veintidós años en la cárcel antes de ser puesto en libertad.

George Bellows

American / Estadounidense, 1882–1925

Base Hospital, Second Stone, from the series War

1918, Lithograph

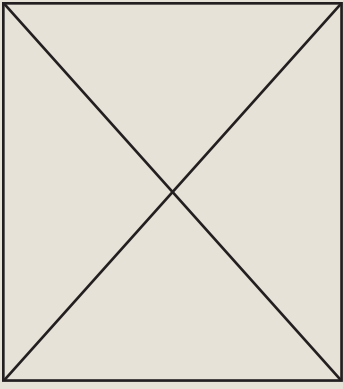
This is one of a series of prints Bellows made in Belgium in response to the horrors of World War I. Here, a soldier receives treatment at a makeshift hospital in a cathedral.

The last year of the war also coincided with the spread of the Spanish flu epidemic of 1918–19, responsible for the deaths of twenty to fifty million people worldwide.

Hospital de la base, segunda piedra, de la serie Guerra

1918, Litografía

Esta es una de la serie de estampas que Bellows creó en Bélgica, en respuesta a los horrores de la Primera Guerra Mundial. Aquí, un soldado recibe tratamiento en un hospital improvisado en una catedral. El último año de la guerra coincidió además con la propagación de la epidemia de gripe española de 1918–19, que causó la muerte de entre veinte y cincuenta millones de personas en el mundo.

William Gropper

American / Estadounidense, 1897–1977

On the Floor No. 2

Ca. 1945, Oil on canvas

Gropper's work shows a deep commitment to highlighting social inequalities. In this painting, the Wall Street stock exchange is filled with distortions, and discordant color is used to indicate that something is not quite right. His family were impoverished Jewish immigrants working in New York's sweatshops; his aunt was among those who died in the notorious Triangle Shirtwaist Factory fire of 1911.

En el piso N.º 2

Ca. 1945, Óleo sobre lienzo

La obra de Gropper expresa con profundo compromiso para resaltar las desigualdades sociales. En esta pintura, la bolsa de valores de Wall Street está llena de distorsiones, y el artista usa un color discordante para indicar que algo no está del todo bien. Gropper provenía de una familia judía empobrecida que trabajaba en las fábricas clandestinas de Nueva York, y una de sus tías estuvo entre quienes fallecieron en el famoso incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911.

Mary Ellen Mark

American / Estadounidense, 1940–2015

Sleeping Boy and Baby by TV, “Rural Poverty”

1986, Gelatin silver print

Niño y bebé durmiendo junto a la televisión, “Pobreza rural”

1986, Grabado en gelatina de plata

Prostitute with a Black Eye, Leaning on Wall, “Miami Tropic”

1986, Gelatin silver print

Prostituta con un ojo morado, apoyada en la pared, “Trópico de Miami”

1986, Grabado en gelatina de plata

Christopher with His Kitten, Sand Gap, Kentucky, “Rural Poverty”

1986, Gelatin silver print

Christopher con su gatito, Sand Gap, Kentucky, “Pobreza rural”

1986, Grabado en gelatina de plata

John Sloan

American / Estadounidense, 1871–1951

Italian Procession, New York

1913–1925, Oil on canvas

Before moving to New York, Sloan worked as an artist-reporter for several newspapers in Philadelphia. This exposure to daily realities informed his painting, which presents the streets, saloons, and tenements of lower Manhattan. In this work Sloan depicts a community celebration and stresses the vitality and prevalence of immigrant tradition.

Procesión italiana, Nueva York

1913–1925, Óleo sobre lienzo

Antes de mudarse a Nueva York, Sloan trabajó como reportero artístico para varios periódicos en Filadelfia. Esta exposición a las realidades cotidianas quedó documentada en su pintura, que muestra las calles, los bares y las viviendas del bajo Manhattan. En esta obra, Sloan representa una celebración de la comunidad y destaca la vitalidad y la prevalencia de la tradición inmigrante.

Robert Henri

American / Estadounidense, 1865–1929

Bernadita

1922, Oil on canvas

After initially studying in Paris, Henri came to reject both Academic painting and Impressionism. Here, he has painted the young sitter with vigorous, loose brushwork and a palette of deep, rich tones; she holds a confident gaze. Henri holds special significance for San Diego, having organized the exhibition of American art held during the Panama–California Exposition of 1915 in Balboa Park.

Bernadita

1922, Óleo sobre lienzo

Después de estudiar inicialmente en París, Henri llegó a rechazar tanto la pintura académica como el impresionismo. Aquí pintó a la joven niñera, que mantiene una mirada segura, con pinceladas vigorosas y sueltas, en una paleta de tonalidades profundas y ricas. San Diego tuvo una importancia especial para Henri, quien organizó la muestra de arte estadounidense que tuvo lugar en Balboa Park en ocasión de la Exposición Panamá-California de 1915.

Claudio Bravo

Chilean / Chileno, 1936–2011

Fur Coat Back and Fur Coat Front

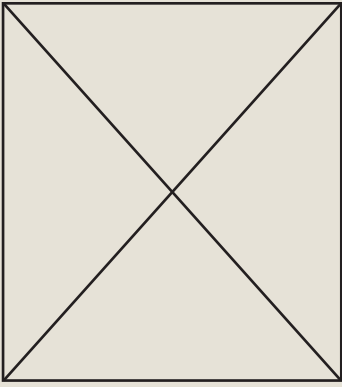
1976, Lithograph on paper

Bravo worked in New York, Chile, the Philippines, Spain, and from 1972 in Morocco, where this double portrait was created. His hyperrealistic style offers astonishing detail while also transforming the garment into a symbol of identity. This work, with the coat concealing the subject, parallels his series of depictions of packages in which the contents remain a mystery.

Abrigo de piel, dorso, y abrigo de piel, frente

1976, Litografía sobre papel

Bravo trabajó en Nueva York, Chile, Filipinas, España y a partir de 1972, en Marruecos, donde creó este retrato doble. Su estilo hiperrealista ofrece un detalle sorprendente a la vez que también transforma la prenda de vestir en un símbolo de identidad. Esta obra, donde el abrigo encubre al personaje, es paralela a su serie de representaciones de envases cuyos contenidos son un misterio.

Romare Bearden

American / Estadounidense, 1911–1988

Odysseus Leaves Nausicaa, from “The Odysseus Suite”

1979, Color screen print on wove Lana paper

Bearden moved to New York from North Carolina as a child, part of the migration of African Americans from the South. Images of travelers became his prevailing theme. In this series, Bearden illustrates Homer’s *The Odyssey* (eighth century BC) with people of color. Odysseus departs the island of Phaeacia (now Corfu), where he was assisted by Princess Nausicaa after a shipwreck.

Odiseo abandona a Nausícaa, de “La suite de Odiseo”

1976, Serigrafía a color en papel vitela Lana

Bearden se mudó de Carolina del Norte a Nueva York cuando era niño, como parte de la migración de afroamericanos del sur. Las imágenes de viajeros se convirtieron en su tema predominante. En esta serie, Bearden ilustra la *Odisea* de Homero (siglo VIII A. C.), con personas de color. Aquí, Odiseo se separa de la isla, Esqueria (hoy Corfú), donde la princesa Nausícaa lo ayudó después de un naufragio.

Hugo Crosthwaite

American, born Mexico, 1971 / Estadounidense,
nacido en México, 1971

A Tail for Two Cities

2010, Drawing, pencil, charcoal, India ink on white latex
painted on wood panel

Crosthwaite created this monumental work for The San Diego Museum of Art in these galleries. A dual citizen of Mexico and the United States, the artist presents the idea that the adversaries—one representing Tijuana, and the other San Diego—are in fact two facets of the same being, each carrying imagery and icons of their nationalities.

La cola para dos ciudades

2010, Dibujo, lápiz, grafito, tinta china en látex blanco
pintado en tabla de madera

Crosthwaite creó esta obra monumental para el San Diego Museum of Art en estas galerías. El artista —que tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense— introduce la idea de que los adversarios —uno representa a Tijuana, mientras que el otro, a San Diego— son, en realidad, dos caras de un mismo ser, cada una de los cuales expresa las metáforas y los símbolos de sus nacionalidades.

Marianela de la Hoz

Mexican, born 1956 / Mexicana, nacida 1956

Heaven and Earth, The Determined Freedom of an Undetermined Life

2012, Egg tempera and oil on board

Using both the mode of an altarpiece depicting biblical narratives, as well as the medium of egg tempera, De la Hoz challenges the role of women in religion, in particular the story of Eve, who is portrayed upper center eating apple pie. The vignettes reveal the tribulations of women, and their duality of strength and burden as the source of life.

Cielo y tierra, la libertad determinada de una vida indeterminada

2012, Temple al huevo y óleo sobre tablero

Mediante el uso de un retablo representando relatos bíblicos, así como el medio de temple al huevo, Marianela de la Hoz desafía el papel de la mujer en la religión, en particular, en la historia de Eva, a quien retrata comiendo un pastel de manzana en la parte superior central de la obra. Las viñetas dejan a la luz las aflicciones de las mujeres, y la dualidad de fortaleza y sacrificio como la fuente de la vida.

Diego Rivera

Mexican / Mexicano, 1886–1957

The Hands of Dr. Moore

1940, Oil on canvas

Rivera focuses on the hands of the surgeon for this portrait, inscribed: “*These are the hands of Doctor Clarence Moore of Los Angeles, California, they trim the Tree of Life so that it is renewed and does not die. . .*” With its reference to roots, female anatomy, and blood, the painting recalls the work of Frida Kahlo, whom Rivera married twice.

Las manos del Dr. Moore

1940, Óleo sobre lienzo

Rivera se enfoca en las manos del cirujano en este retrato, que incluye la siguiente leyenda: “*Estas son las manos del Doctor Clarence Moore de Los Angeles, California, pódan el Arbol de la Vida, para que refloresca y no muera . . .*” A través de esta alusión a las raíces, la anatomía femenina y la sangre, la pintura evoca la obra de Frida Kahlo, con quien Rivera se casó dos veces.

Faith Ringgold

American, born 1930 / Estadounidense, nacida 1930

Seven Passages to a Flight

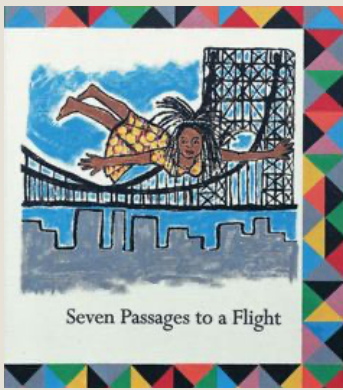
1996, Acrylic, polished cotton and nylon fabric,
mylar thread, polyester fiber batting

Textile-making has been a tradition in Ringgold's family, from her mother who was a fashion designer, to her great-great-grandmother, who made quilts while enslaved. In this work Ringgold explores moments of her life as well as broader subjects such as racism and feminism. The inclusion of Leonardo da Vinci's *Mona Lisa* echoes another quilt of hers, *Dancing at the Louvre* (1991).

Siete pasos para un vuelo

1996, Acrílico, tela de algodón y nailon lustrada,
fibra de mylar, fibra de poliéster de bateo

El arte textil ha sido una tradición en la familia de Ringgold, desde su madre, una diseñadora de modas, hasta su tatarabuela, que, en su época de esclava, cosía edredones de retazos (*quilts*). En esta obra, Ringgold recorre momentos de su vida, así como temas más amplios, como el racismo y el feminismo. La inclusión de la *Mona Lisa*, de Leonardo da Vinci, evoca otro de sus *quilts*, *Bailando en el Louvre* (1991).

Faith Ringgold

American, born 1930 / Estadounidense, nacida 1930

***Seven Passages to a Flight*, Brighton Press, San Diego, edition of 30, 1996**

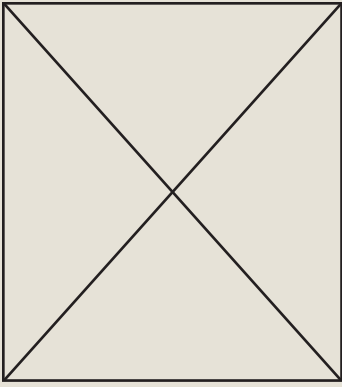
Illustrated book with nine etchings with hand additions and pochoir on linen

The central design for the quilt was developed into a scene in *Tar Beach* (1991), a children's book written by Ringgold. A poignant reference to the desire for freedom and the history of migrations in the African American experience, the young girl flies over the city, lifted by stars, reclaiming the buildings and the city as her own.

***Siete pasos para un vuelo*, Brighton Press, San Diego, edición de 30 ejemplares, 1996**

Libro ilustrado con nueve aguafuertes con intervenciones a mano y estarcido en lino

Ringgold desarrolló el diseño central del *quilt* en un libro para niños, *Tar Beach* (1991). En esta conmovedora referencia al deseo de libertad y a la historia de las migraciones desde la perspectiva de la experiencia afroamericana, una joven vuela sobre la ciudad, elevada por las estrellas, y reclama como propios los edificios y la ciudad.

Hugo Crosthwaite

American, born Mexico, 1971 / Estadounidense,
nacido en México, 1971

A Tail for Two Cities

2010, Book, ink on paper

This is the copy of Charles Dickens's 1859 novel *A Tale of Two Cities*, depicting events in London and Paris during the French Revolution, that Crosthwaite was reading when he created the monumental drawing (opposite). His drawing of a tail on the book cover is a pun on "tale" and reappears in the mural, uniting the combating figures and presenting them as two sides of the same person.

A Tail for Two Cities

2010, Libro, tinta sobre papel

Este es un ejemplar de la novela de Charles Dickens *Historia de dos ciudades* (1859), que describe los sucesos en Londres y París durante la Revolución francesa, que Crosthwaite estaba leyendo cuando creó el dibujo monumental (opuesto). El dibujo de una cola en la tapa del libro es un juego de palabras en torno al término "tale" (historia) y vuelve a aparecer en el mural, uniendo a los personajes que luchan y representándolos como dos aspectos de la misma persona.

Yasuo Kuniyoshi

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

Girl in White Dress (Sara Mazo)

1934, Oil on canvas

Kuniyoshi immigrated to the United States in 1906. Following the bombing of Pearl Harbor, he was classified as an “enemy alien” and subjected to civil rights restrictions. In 1948 he became the first living artist to have a retrospective at the Whitney Museum of American Art. This intimate portrait of his second wife, actress Sara Mazo, was painted shortly before they married.

Chica en vestido blanco (Sara Mazo)

1934, Óleo sobre lienzo

Kuniyoshi emigró a los Estados Unidos en 1906. Después del bombardeo de Pearl Harbor, fue clasificado como “extranjero enemigo”, y quedó sujeto a las restricciones de los derechos civiles. En 1948, se convirtió en el primer artista vivo quien tuvo una retrospectiva en el Whitney Museum of American Art. Este retrato íntimo de su segunda esposa, la actriz Sara Mazo, fue pintado poco después de que se casaron.

Thomas Hart Benton

American / Estadounidense, 1889–1975

After Many Days

1940, Tempera and oil on canvas

Painted at the end of the Great Depression, the skull and withered leaves indicate the passing of an era devastated by drought, while the farm animals in the distance provide hope for another generation. Benton advocated for representational art that could be easily understood, but also taught Jackson Pollock, a key Abstract Expressionist.

Después de muchos días

1940, Temple al huevo y óleo sobre lienzo

Pintadas al final de la Gran Depresión, la calavera y las hojas marchitas indican el paso de una era devastada por la sequía, mientras que los animales de granja a lo lejos da esperanza para otra generación. Benton defendió el arte figurativo que podía entenderse con facilidad, pero también tuvo como alumno a Jackson Pollock, una figura clave del expresionismo abstracto.

Otto Henry Schneider

American / Estadounidense, 1865–1950

Migration

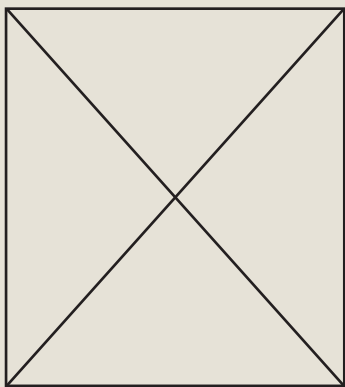
1937, Oil on canvas

Approximately two hundred thousand people migrated to California following years of drought and crop failure during the Great Depression (1929–1939). Schneider, who was originally from Iowa, came to California in 1923 after studying art in Paris, Chicago, and New York. This painting, depicting a lone and weary newcomer to the state, reveals a sense of dislocation rather than hope.

Migración

1937, Óleo sobre lienzo

Alrededor de doscientas mil personas emigraron a California tras años de sequía y malas cosechas durante la Gran Depresión (1929–1939). Schneider, que era oriundo de Iowa, llegó a California en 1923 después de estudiar arte en París, Chicago y Nueva York. Esta pintura, que representa a un recién llegado al estado, solitario y con la ropa gastada, deja a la luz una sensación de desarraigo en lugar de esperanza.

Richard Glazer-Danay

American, Caughnawaga Mohawk Nation, born 1942 /
Estadounidense, nación caughnawaga mohawk, nacido 1942

Chief Trophy

1987, Mixed media

Glazer-Danay parodies the stereotyping of indigenous peoples in popular culture. He is known for using hard hats as symbols of the Mohawk iron workers, including members of his family, who helped to construct the Manhattan skyscrapers. Glazer-Danay is Professor Emeritus at California State University, Long Beach.

Trofeo del cacique

1987, Técnica mixta

Glazer-Danay hace una parodia de los estereotipos de los pueblos indígenas en la cultura popular. Se lo conoce por su uso de cascos como símbolos de los obreros metalúrgicos mohawk, que incluyen a miembros de su familia, y que ayudaron a construir los rascacielos de Manhattan. Glazer-Danay es profesor emérito en la California State University, Long Beach.

Jim Dine

American, born 1935 / Estadounidense, nacido 1935

Atheism

1986, Lithograph on paper with hand coloring

Dine moved to New York from Ohio in 1959 and immersed himself in Happenings and Pop Art. His work spans a broad range of media including painting, sculpture, printmaking, illustration and performance. The bathrobe became a self-referential element in many of his works. Here, his stance and the saw cutting the tree emerging from the robe refers to his independence and detachment from religion.

Ateísmo

1986, Litografía sobre papel coloreada a mano

Dine se mudó de Ohio a Nueva York en 1959 y se sumergió en el mundo de los *happenings* y el arte pop. Su obra abarca un amplio espectro de medios, entre ellos, pintura, escultura, grabado, ilustración y *performance*. La bata de baño se convirtió en un elemento autorreferente de muchas de sus obras. Aquí, su postura y la sierra que tala el árbol que emerge de la bata hacen referencia a su independencia y desapego de la religión.

Andy Warhol

American / Estadounidense, 1928–1987

George Gershwin from the series *Ten Jews*

1980, Unique trial-proof screen print

This screen print is related to a series that Warhol silk-screened on canvas and toured the country. The other subjects include Sarah Bernhardt, Judge Louis Brandeis, Martin Buber, Albert Einstein, Sigmund Freud, the Marx Brothers, Golda Meir, Franz Kafka, and Gertrude Stein. Warhol's juxtaposition of archival photography and modern abstraction underlines issues of legacy and the cultural history of the Jewish people.

George Gershwin de la serie *Diez judíos*

1980, Serigrafía de prueba única

Esta serigrafía está relacionada con una serie de serigrafías sobre lienzo de Warhol que recorrieron el país. Entre los demás personajes, se encuentran Sarah Bernhardt, el juez Louis Brandeis, Martin Buber, Albert Einstein, Sigmund Freud, los hermanos Marx, Golda Meir, Franz Kafka y Gertrude Stein. La yuxtaposición de fotografías de archivo y abstracción moderna subraya temas del legado y de la historia cultural del pueblo judío.

Claes Oldenburg

American, born Sweden, 1929 / Estadounidense,
nacido en Suecia, 1929

Geometric Mouse, Scale D (Paper), “Home-made” Instructions

1971, Photo-offset lithograph in three colors on mat board

Ironically pointing to the values of American popular culture, Oldenburg focuses on the ubiquity of Mickey Mouse, adapting it as a twelve-foot outdoor sculpture, proposals for museum façades, and even an architectural plan for a mouse-shaped museum. Most known for enlarging everyday objects as works of public art, Oldenburg challenges elitism and draws attention to the mundane.

Ratón geométrico, escala D (papel), Instrucciones “caseras”

1971, Litografía offset en tres colores sobre paspartú

Señalando con ironía los valores de la cultura popular estadounidense, Oldenburg se centra en la omnipresencia del Ratón Mickey, y lo adapta a una escultura al aire libre de doce pies (tres metros y medio), a propuestas para fachadas de museos e incluso a un plano arquitectónico para un museo con forma de ratón. Conocido principalmente por ampliar objetos cotidianos como obras de arte público, Oldenburg desafía el elitismo y destaca lo mundano.

Kay WalkingStick

American, Cherokee Nation, born 1935 /
Estadounidense, nación cheroqui, nacida 1935

Untitled (From the Emblem Series)

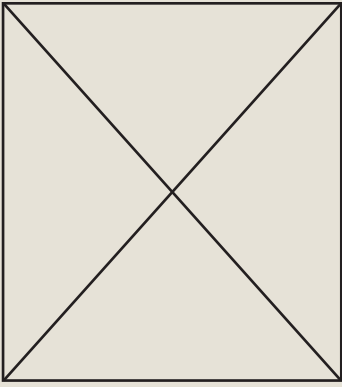
1980, Acrylic and wax on paper on board

By painting with her hands and using tactile materials, WalkingStick emphasizes touch, expressing how physical contact is often diminished in contemporary Western society. Metaphors and signifiers of cultural memory, such as the shapes that appear here, capture a sense of the eternal and unknowable. WalkingStick has an MFA from Pratt Institute, New York City, and taught at Cornell University, Ithaca, New York.

Sin título (de la serie Emblema)

1980, Acrílico y cera sobre papel montado en tabla

A través de pintar con las manos y usar materiales táctiles, WalkingStick hace hincapié en el tacto, expresando como en la sociedad occidental contemporánea se suele disminuir el contacto físico. Las metáforas y los significantes de la memoria cultural, como las formas que aparecen aquí, capturan un sentido de lo eterno y lo incognoscible. WalkingStick obtuvo un máster en Bellas Artes en el Pratt Institute, Ciudad de Nueva York, y enseñó en Cornell University, Ithaca, Nueva York.

Johnny Bear Contreras

American, San Pasqual Band of the Kumeyaay Nation,
born 1962 / Estadounidense, banda San Pasqual de la
nación kumiai, nacido 1962

Peon Games

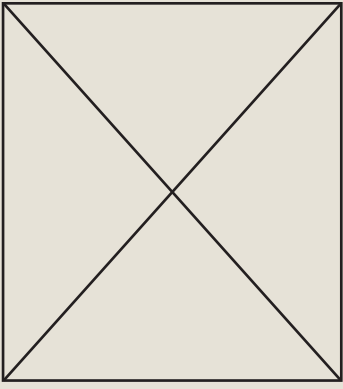
2021, Acrylic on canvas

The game of peon has several facets, from village rivalry to the telling of ancient stories. For the Kumeyaay people it can be both a game and a ceremony, embodying power and cunning from the first Kumeyaay shaman to the current practitioner. Other works by this artist can be found throughout San Diego County and in Los Angeles.

Juegos de peón

2021, Acrílico sobre lienzo

El juego de peón tiene diversos aspectos, desde la rivalidad entre las aldeas hasta el relato de antiguas leyendas. Para el pueblo kumiai, puede ser tanto un juego como una ceremonia, y representa el poder y la astucia desde el primer chamán kumiai hasta el practicante en la actualidad. Pueden encontrarse otras obras de este artista a lo largo del condado de San Diego y en Los Ángeles.

Richard Mayhew

American, born 1924 / Estadounidense, nacido 1924

Waiting for Reparation, Justice, Restitution, Inclusion

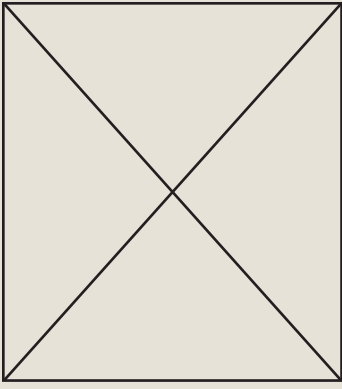
2001, Oil on canvas

At ninety-seven, Mayhew is one of the only remaining members of the pivotal artistic alliance Spiral (1963–65), formed in response to the Civil Rights movement. Other prominent members included Charles Alston, Romare Bearden, Charles White, Emma Amos, Hale Woodruff, and Norman Lewis. The artists had wide-ranging artistic approaches yet came together in solidarity with a unifying message for equal rights.

En espera de reparación, justicia, restitución, inclusión

2001, Óleo sobre lienzo

A la edad de noventa y siete años, Mayhew es uno de los pocos miembros que quedan de la decisiva alianza artística Spiral (1963–65), formada en respuesta al movimiento de los derechos civiles. Entre otros miembros prominentes estaban Charles Alston, Romare Bearden, Charles White, Emma Amos, Hale Woodruff y Norman Lewis. Los artistas tenían una amplia variedad de planteamientos artísticos. Sin embargo, se reunieron en solidaridad con un mensaje unificador por la igualdad de derechos.

Hughie Lee-Smith

American / Estadounidense, 1915–1999

Interlude

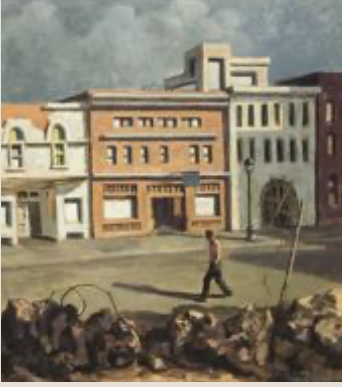
1991, Oil on canvas

Lee-Smith became the first African American to receive full membership to the National Academy of Design in 1967 since Henry Ossawa Tanner forty years earlier. Throughout his career, Lee-Smith taught at various institutions, including Karamu House in Cleveland (a center for Black artists), the Princeton Art Association, and the Art Students League.

Interludio

1991, Óleo sobre lienzo

Lee-Smith fue el primer afroamericano al que se le concedió una membresía completa en la National Academy of Design en 1967 desde Henry Ossawa cuarenta años antes. A lo largo de su carrera, Lee-Smith dio clases en varias instituciones, entre ellas, Karamu House, en Cleveland (un centro para artistas negros), la Princeton Art Association y la Art Students League.

Hughie Lee-Smith

American / Estadounidense, 1915–1999

Sunday Afternoon

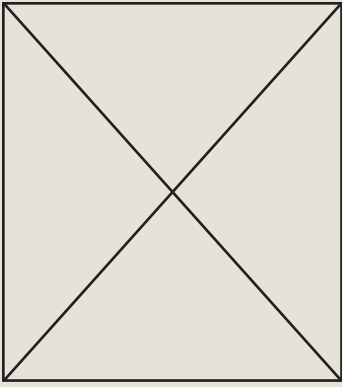
1953, Acrylic on board

This work is from a series of studies of neighborhoods scheduled for demolition to create the Detroit expressways; they capture a palpable sense of memory, stillness, and loss. The artist once noted, *“In my case, aloneness . . . has stemmed from the fact that I’m black. Unconsciously it has a lot to do with a sense of alienation.”*

Tarde de domingo

1953, Acrylic on board

Esta obra pertenece a una serie de estudios de vecindarios programados para demolición con el fin de crear las autopistas de Detroit. Capturan un sentido palpable de la memoria, la quietud y la pérdida. En una ocasión, el artista observó: *“En mi caso, la soledad [...] ha surgido del hecho de que soy negro. De manera inconsciente, tiene mucho que ver con una sensación de alienación”*.

Cauleen Smith

American, born 1967 / Estadounidense, nacida 1967

Flori Canta

2021, Digital video, 30 min.

In addition to hearing the artist move around her studio and the ambient sounds of East Los Angeles, we hear at five-minute intervals the voices of women—Minnie Ripperton, Roberta Flack, Mary J. Blige, Nina Simone, and Odetta—singing about flowers and the elements.

Flori Canta

2020, Video digital, 30 min.

Además de escuchar cómo la artista se mueve alrededor de su taller y los sonidos ambientales del Este de Los Ángeles, escuchamos en intervalos de cinco minutos las voces de mujeres —Minnie Riperton, Roberta Flack, Mary J. Blige, Nina Simone y Odetta— que cantan acerca de las flores y los elementos.

Production Assistance: Mar Sudac and Aaron Swanton;
Light, Camera, Edit, and Sound: Cauleen Smith

Gift of the artist, 2020.372

Arthur Dove

American / Estadounidense, 1880–1946

Formation I

1943, Oil and wax emulsion on canvas

Dove was one of the first American artists to create completely abstract compositions, typically deriving inspiration from nature, and sought to capture sound visually through its equivalents in color and shape. He was influenced by Wassily Kandinsky's theories and also by French philosopher Henri Bergson (1859–1941), who wrote of a spirit or energy that animates all living things.

Formación I

1943, Óleo y emulsión de cera sobre lienzo

Dove fue uno de los primeros artistas estadounidenses que creó composiciones completamente abstractas, a menudo, encontrando inspiración en la naturaleza, y que buscó capturar el sonido visualmente a través de sus equivalentes en color y forma. Influyeron en el artista las teorías de Wassily Kandinsky, así como las del filósofo francés Henri Bergson (1859–1941), quien escribió acerca de la energía espiritual que anima todas las cosas vivientes.

Georgia O’Keeffe

American / Estadounidense, 1887–1986

In the Patio I

1946, Oil on paper attached to board

This is the first of a series of sixteen works O’Keeffe painted of a doorway at her home in Abiquiú, New Mexico, observing the aperture in varying light and often against falling leaves or snow. Here, the void with deep shadows offers a sense of mystery and transition to an unknown place.

“Making your unknown known is the most important thing,” she said, *“and keeping the unknown always beyond you.”*

En el patio I

1946, Óleo sobre papel montado en tabla

Esta es la primera de una serie de dieciséis obras que O’Keeffe pintó en la entrada de su casa en Abiquiú, Nuevo México, al observar la apertura en diferentes valores lumínicos y a menudo contra hojas caídas o nieve. Aquí, el vacío con tonalidades profundas ofrece una sensación de misterio y transición a un lugar desconocido. *“Hacer conocido lo desconocido es lo más importante”,* afirmó, *“y mantener lo desconocido siempre más allá de uno mismo”.*

Agnes Pelton

American, born Germany / Estadounidense,
nacida en Alemania, 1881–1961

The Primal Wing

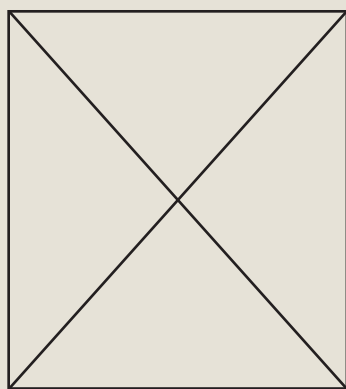
1933, Oil a on canvas

Pelton lived a solitary life near Palm Springs, where she concentrated on expressing an inner spirituality through simplified natural forms. She preferred painting in the early morning or evening to capture the desert's unique light. Pelton wrote this poem for *The Primal Wing*: *In a dim world before its day / Above the silent waters / Self propelling, radiating / Behold the swift wing / Of Life awakening— / As the first blunt mountains rise.*

El ala primordial

1933, Óleo sobre lienzo

Agnes Pelton llevó una vida solitaria cerca del Palm Springs, donde se concentró en expresar una espiritualidad interior a través de formas naturales simplificadas. Prefería pintar temprano por la mañana o por la tarde para capturar la luz única del desierto. Escribió un poema para *El ala primordial*: *En un opaco mundo, antes de su día / Encima las silentes aguas / Propulsándose a sí mismas irradiando / Contempla la ágil ala / del despertar de la vida / Como una primera construcción se levantan las montañas.*

Ala Ebtekar

Iranian-American, born 1978 / Iraní estadounidense, nacido 1978

Zenith VIII

2021, Acrylic over cyanotype exposed to sunlight on canvas

Ebtekar's work explores concepts of the cosmos and transcendence. Here he employs cyanotype, treating the surface with chemicals that change the red iron into blue by exposure to sunlight. The Chinese-inspired clouds recall fourteenth-century Persian manuscript illustrations. Exploring light as both medium and technique, the work becomes a “journey to/through light,” referencing Sufi philosopher Suhrawardi (d. 1191).

Zenith VIII

2021, Acrílico sobre cianotipia expuesta a la luz solar sobre lienzo

La obra de Ebtekar explora los conceptos del cosmos y la trascendencia. Aquí emplea la cianotipia, tratando la superficie con productos químicos que hacen que el hierro rojo se torne azul al quedar expuesto a la luz solar. Las nubes de inspiración china evocan las ilustraciones de los manuscritos persas del siglo XIV. Al explorar la luz como medio y técnica, la obra se convierte en un “viaje hacia y a través de la luz”, citando al filósofo sufí Suhrawardi (f. 1191).

Marsden Hartley

American / Estadounidense, 1877–1943

Winter Wind—Maine Coast

1941, Oil on canvas

Hartley avidly read the transcendentalist writings of Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, and Walt Whitman. Working in his native New England, he focused on landscapes with strong, simple shapes and contrasts of color. These works strive to emphasize the power of nature and sense of wonder, as well as a spiritual awareness that he called the “magic of dreams.”

Viento invernal, costa de Maine

1941, Óleo sobre lienzo

Hartley leyó con avidez las obras de escritores del trascendentalismo, como Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau y Walt Whitman. Mientras trabajaba en Nueva Inglaterra, su lugar de origen, se centró en los paisajes con formas enérgicas y simples, y contrastes de color. Estas obras procuran hacer hincapié en la fuerza de la naturaleza y la sensación de asombro, así como en una conciencia espiritual que el artista denominó la “magia de los sueños”.