

Harry Sternberg

American / Estadounidense, 1904–2001

Mountains and Birches of Utah

Oil on board, ca. 1957

Montañas y abedules de Utah

Óleo sobre tabla, ca. 1957

Peter Hurd

American / Estadounidense, 1904–1984

Eve of Saint John

Tempera on board, 1960

La noche de San Juan

Temple sobre tabla, 1960

GIFT OF MR. AND MRS. NORTON S. WALBRIDGE, 1975.69

Charles Reiffel

American / Estadounidense, 1862–1942

In the San Felipe Valley

Oil on canvas, 1927

Charles Reiffel was born in Indiana, and practiced painting on the East Coast. In 1912, he joined the community of artists at Silvermine, Connecticut, and in 1925 relocated to California. Though the precise reason for Reiffel's move west remains shrouded in mystery, it was here in San Diego that he and his wife made their home and settled for the remainder of their lives. The Reiffels' first address was in Beck Ranch, in East San Diego, an area that afforded splendid views of both the bay and the mountains, which Reiffel immediately set to painting. In the *San Felipe Valley* he depicts the landscape immediately northeast of Julian, in San Diego County. In 1927, Reiffel was awarded the P. F. O'Rourke Purchase prize for this painting at the Annual Exhibition of Southern California Artists of the Fine Arts Gallery of San Diego (now The San Diego Museum of Art).

En el Valle de San Felipe

Óleo sobre tela, 1927

Charles Reiffel nació en Indiana y practicó la pintura en la costa este. En 1912, se unió a la comunidad de artistas de Silvermine, Connecticut, y en 1925 se mudó a California. Aunque la razón por la que Reiffel se mudó al oeste está rodeada de misterio, fue aquí en San Diego donde él y su esposa establecieron su hogar para permanecer por el resto de sus vidas. El primer domicilio de los Reiffel fue Beck Ranch en el este de San Diego, un área que ofrecía magníficas vistas de la bahía y las montañas, las cuales el artista plasmó en sus lienzos. En el *Valle de San Felipe*, Reiffel representa el paisaje justo al noreste de Julian, en el condado de San Diego. Con esta obra, Reiffel ganó el premio P. F. O'Rourke en la exposición anual de artistas del sur de California de 1927, en la Fine Arts Gallery (actualmente el Museo de Arte de San Diego).

Bodhisattva Guanyin

China, Iron and copper, 1368–1644

Sculptures such as this were made for a subsidiary shrine of a Buddhist temple. Identified by the figure of a Buddha in the crown, Guanyin, the bodhisattva of compassion, is seated in the posture of royal ease—a popular form in China since the 11th century. One step away from achieving complete enlightenment, bodhisattvas wear royal garments and jewelry in reference to the Buddha's early life as a prince.

Bodisatva Guanyin

China, Hierro y cobre, 1368–1644

Se hicieron esculturas como esta para un santuario subsidiario de un templo budista. Identificado por la figura de un Buda en la corona, Guanyin, la bodisatva de la compasión, está sentada en la postura de tranquilidad real — una forma popular en China desde el siglo XI. A un paso de alcanzar la iluminación completa, los bodisatvas llevan vestiduras reales y joyas en referencia a la vida temprana del Buda como un príncipe.

Gabriele Münter

German / Alemana, 1877–1962

Wooden Doll

Oil on board, 1909

While pioneering ideas about the role of abstraction and the sensory connections between art and music, Münter rejected modern industrial society, and along with Wassily Kandinsky, who moved with her to the eleventh-century Bavarian market town of Murnau am Staffelsee in 1908, produced work that referenced traditional folk arts and handmade items such as this wooden doll.

Muñeca de madera

Óleo sobre tabla, 1909

Mientras fue pionera de las teorías sobre la abstracción y las conexiones sensoriales entre el arte y la música, Münter rechazaba la sociedad industrial moderna y, junto con Wassily Kandinsky, quien se mudó con ella en 1908 a Murnau am Staffelsee, un pueblo comercial bávaro del siglo XI, produjo obras que hacían referencia al arte folklórico tradicional y a objetos hechos a mano, como esta muñeca de madera.

Gabriele Münter

German / Alemana, 1877–1962

Farmhouses

Oil on canvas, 1932

Granjas

Óleo sobre lienzo, 1932

Gabriele Münter

German / Alemana, 1877–1962

The Flute Soloist Lambros Demetrios Callimahos

Oil on board, 1936

Lamros Demetrios Callimahos (1910–1977) epitomized the intersections of the arts and sciences, as a master flautist, physicist, and mathematician. Born in Greece, and living in the United States from the age of four, he studied at the Juilliard and had his musical debut in Munich in 1935, where he met Münter, and performed his own transcriptions of Bach for flute and harpsichord. He joined the US Army in 1941 as a specialist in cryptology (science of secret communications).

El solista de flauta Lambros Demetrios Callimahos

Óleo sobre tabla, 1936

Lamros Demetrios Callimahos (1910–1977), maestro flautista, físico y matemático, encarnó las interrelaciones entre las artes y las ciencias. Nacido en Grecia y criado en los Estados Unidos desde los cuatro años, estudió en la Escuela Juilliard y tuvo su debut musical en Múnich en 1935, donde conoció a Münter e interpretó sus propias transcripciones de Bach para flauta y clavecín. Se alistó en el Ejército de los Estados Unidos en 1941 como especialista en criptología, ciencia que estudia las comunicaciones secretas.

Gabriele Münter

German / Alemana, 1877–1962

Still Life with Porcelain Dog

Oil on canvas, 1911

Together Münter and Wassily Kandinsky formed *Der Blaue Reiter* in 1911, which was joined by Alexei von Jawlensky, Franz Marc, Paul Klee, Marianne von Werefkin, and August Macke. Their ideas about the movement, interactions, and spiritual sensations of color and shape were articulated in Kandinsky's publication *Concerning the Spiritual in Art* the following year. Here the painting is less about the subject represented than it is a study of the psychological and spiritual sensations produced by juxtaposing intense colors and shapes.

Bodegón con perro de porcelana

Óleo sobre lienzo, 1911

Juntos, Münter y Wassily Kandinsky formaron El jinete azul en 1911, grupo al que se unieron Alexei von Jawlensky, Franz Marc, Paul Klee, Marianne von Werefkin y August Macke. Sus ideas sobre el movimiento, las interacciones y las sensaciones espirituales del color y la forma quedaron articuladas al año siguiente en el libro de Kandinsky *De lo espiritual en el arte*. Aquí la pintura no trata tanto sobre el tema representado, sino que es un estudio de las sensaciones psicológicas y espirituales que produce la yuxtaposición de formas y colores intensos.

Gabriele Münter

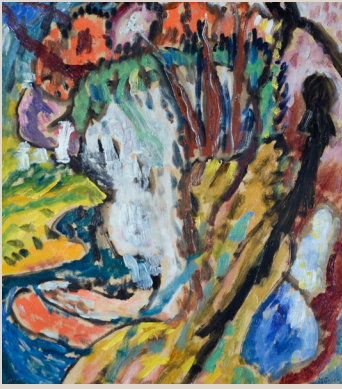
German / Alemana, 1877–1962

Tutzing

Oil on board, 1908

Tutzing

Óleo sobre tabla, 1908

Gabriele Münter

German / Alemana, 1877–1962

Still Life with Vase

Oil on board, 1914

Although Münter did not abandon representation altogether, in this composition the focus is on the potential for painting to have a force and rapid movement in alignment with other arts such as music and dance. These ideas were championed by Wassily Kandinsky who she met in Munich where he taught at the short-lived Phalanx School (1901–1903), and who is often credited as the first artist to paint a pure abstraction (without any representational subject matter). Their close relationship lasted ten years, until he returned to his native Russia upon the outbreak of revolution.

Naturaleza muerta con florero

Óleo sobre tabla, 1914

Aunque Münter no abandonó la figuración por completo, en esta composición lo más importante es la capacidad de la pintura para expresar una fuerza y un movimiento rápido semejantes a los de otras formas artísticas, como la música y la danza. Estas eran las ideas por las que abogaba Wassily Kandinsky, a quien Münter conoció en Múnich, donde el artista impartió clases en la efímera Escuela Phalanx (1901–1903), y a quien suele considerarse el primer artista en pintar una abstracción pura (sin ningún tema figurativo). Su estrecha relación duró diez años, hasta que Kandinsky regresó a su Rusia natal tras el estallido de la revolución.

George Wesley Bellows

American / Estadounidense, 1882–1925

Lobster Cove, Monhegan, Maine

Oil on board, 1913

This is one of more than forty paintings Bellows created in 1913 inspired by the energetic and revolutionary modern painting of the New York Armory Show. Bellows visited the island in Maine where this was painted the same year, after having summered there previously with Robert Henri. Like Henri, Bellows was associated with the progressive group known as The Eight and the related Ashcan School, consisting of artists opposed to the dominance of the Academy and favoring urban realism.

Lobster Cove, Monhegan, Maine

Óleo sobre tabla, 1913

Esta es una de las más de cuarenta obras que Bellows creó en 1913, inspirándose en la pintura moderna, energética y revolucionaria del Armory Show de Nueva York. Ese mismo año, Bellows viajó a la isla de Maine, donde pintó esta obra, después de haber estado allí antes durante el verano con Robert Henri. Al igual que Henri, Bellows se relacionó con un grupo progresista conocido como los Ocho y con la escuela Ashcan, compuesta por artistas que se oponían al dominio de la Academia y abogaban por el realismo urbano.

George Wesley Bellows

American / Estadounidense, 1882–1925

Winter Road

Oil on canvas, 1912

After a career playing semi-professional baseball, Bellows left Ohio, and moved to New York to pursue art. While he is best known for subjects that focused on social causes, he also applied his gritty realistic approach to landscapes. Here the winter scene is not idealized; it lays bare the often harsh environment of a rural east coast winter.

Camino de invierno

Óleo sobre lienzo, 1912

Después de una carrera como jugador semiprofesional de béisbol, Bellows abandonó Ohio y se mudó a Nueva York para dedicarse al arte. Si bien es conocido por los temas centrados en causas sociales, también aplicó su crudo enfoque realista al paisaje. Aquí, la escena de invierno no está idealizada; expone el ambiente con frecuencia duro de la costa este rural en invierno.

John Singer Sargent

American / Estadounidense, 1856–1925

John Alfred Parsons Millet

Oil on canvas, 1892

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

John Alfred Parsons Millet

Óleo sobre lienzo, 1892

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

Georgia O'Keeffe

American / Estadounidense, 1887–1986

The White Flower (White Trumpet Flower)

Oil on canvas, 1932

After studying at the Art Institute of Chicago, Georgia O'Keeffe spent time intermittently in New York City, where she met the photographer Alfred Stieglitz, who promoted her art. Though she created images of the urban environment in the 1920s, after 1929 O'Keeffe lived in New Mexico during the summer, and in 1946 she moved there permanently. Much of her extensive artistic production became focused on elements of the natural world: animal bones, shells, desert, sky, and most frequently, flowers. She often enlarged flowers, making a single flower dominate the entire pictorial space. With *The White Flower*, O'Keeffe explores the beauty of nature and emphasizes formal qualities such as shape, color, and line.

La flor blanca (flor de trompeta blanca)

Óleo sobre lienzo, 1932

Después de estudiar en el Art Institute of Chicago, Georgia O'Keeffe estuvo en Nueva York inter-mitentemente y ahí conoció a Alfred Stieglitz, quien promovió su obra. Aunque creó imágenes del ambiente urbano en los 1920, después de 1929 vivió en Nuevo México durante los veranos y en 1946 se estableció ahí permanentemente. Gran parte de su extensa obra artística está enfocada en elementos del mundo natural: huesos de animales, conchas, el desierto, el cielo, y con mayor frecuencia, las flores. Frecuentemente ampliaba imágenes de flores de manera que dominaban completamente el espacio pictórico. Con *La flor blanca*, O'Keeffe explora la belleza de la naturaleza y enfatiza las cualidades formales como la forma, el color y la línea.

Oskar Fischinger

American, born in Germany / Estadounidense, nacido en Alemania, 1900–1967

Balls, #16

Oil on canvas, 1964

Fischinger was a pioneer filmmaker and notably worked on Disney's *Fantasia* (1940). Here he depicts vivid circles that ellipse and meld with one another, evoking a transcendental state. The composition reflects both his interest in Eastern religions and his lifelong passion for music and pure abstraction. The forms, which appear to float in space, suggest motion and the passage of time.

Bolas, #16

Óleo sobre lienzo, 1964

Fischinger fue un cineasta pionero y trabajó notablemente en *Fantasia* de Disney (1940). Aquí representa círculos vívidos que elipse y fusionan entre sí, evocando un estado trascendental. La composición refleja tanto su interés por las religiones orientales como su pasión de toda su vida por la música y la abstracción pura. Las formas, que parecen flotar en el espacio, sugieren movimiento y el paso del tiempo.

Maurice Braun

American, born Hungary / Estadounidense, nacido en Hungría, 1877–1941

Southern California Landscape

Oil on canvas, 1934

Paisaje del sur de California

Óleo sobre lienzo, 1934

Nick Cave

American, born 1959 / Estadounidense, nacido en 1959

Rescue

Mixed media, 2013

Chicago-based artist Nick Cave is best-known for his “Soundsuits” and for fantastical art and performance experiences. In his *Rescue* series, the artist repurposes discarded objects to give them new life and meaning. The French bulldog, historically a symbol of European aristocracy, becomes a “dawg,” a signifier of respect and brotherhood. Birds are often used in art as symbols of passage, migration, or a desire for freedom. Many of these birds are actually vintage whiskey bottles, and combined with the barrel, may reference the use of enslaved persons for the production of spirits. Beads draped over the dog’s den are reminiscent of Mardi Gras celebrations in which beads are strewn over trees.

Rescate

Técnica mixta, 2013

Nick Cave, artista con base en Chicago, es conocido por sus “Soundsuits” (trajes de sonido) y por experiencias fantásticas, performáticas y artísticas. En su serie *Rescate*, el artista recicla objetos desechados para darles nueva vida y significado. El bulldog francés, símbolo tradicional de la aristocracia europea, se convierte en un “dawg” (amigo, camarada), una representación de respeto y hermandad. Las aves suelen emplearse en el arte como símbolos de pasaje, migración o deseo de libertad. Muchas de estas aves en realidad son antiguas botellas de whisky que, combinadas con el barril, podrían hacer referencia al empleo de personas esclavizadas en la producción de bebidas alcohólicas. Los collares de cuentas que cuelgan sobre la casita del perro nos recuerdan a las celebraciones de Mardi Gras, en las que se cuelgan abalorios de los árboles.