

HAGGERTY MUSEUM OF ART
MARQUETTE UNIVERSITY

¿CÓMO MIRAS LA COLECCIÓN?

MARC CHAGALL

Bielorruso, 1887 - 1985

La Serie de la Biblia, 1957

Aguafuerte coloreado a mano

24 x 18 in

61 x 45.7 cm

80.7.1 - 80.7.105

Obsequio del Sr. Patrick Haggerty y esposa

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

La Serie de la Biblia, un conjunto de 105 grabados en los que Marc Chagall traduce historias del Antiguo Testamento en imágenes fascinantes, fue donado al museo por Patrick y Beatrice Haggerty en 1980. Este conjunto en particular es el número 65 de los 100 conjuntos originales realizados y es uno de los pocos que Chagall coloreó a mano en 1957.¹ Chagall, uno de los artistas más exitosos del siglo XX, provenía de una familia judía numerosa y devota. Fue pintor, grabador y diseñador que también creó decorados y vestuario teatral, murales, vitrales y tapices. Nació en la pequeña ciudad rusa de Vitebsk y estudió arte en San Petersburgo y París. Después de la Revolución Rusa de 1917, se convirtió en comisario de artes en Vitebsk.² En 1923, Chagall huyó de la Unión Soviética y se estableció en Francia, donde comenzó a trabajar con el marchante y editor de arte parisino Ambroise Vollard. Después de encargarle a Chagall que ilustrara *Les Ames Mortes* (Las Almas Muertas) de Nicolai Gogol y las *Fábulas* de Jean de La Fontaine, Vollard le pidió al artista que comenzara una serie de grabados basados en la *Biblia*. Chagall trabajó en los grabados de la *Serie de la Biblia* durante 25 años. Completó 66 de las láminas de grabado antes de la muerte de Vollard en 1939. Después de un breve periodo de encarcelamiento bajo el gobierno de Vichy, Chagall se mudó a Nueva York, donde vivió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Se instaló permanentemente en Francia en 1948, regresó a la *Serie de la Biblia* cuatro años después y terminó el portafolio en blanco y negro en 1956. Las escenas provienen de 12 libros del *Antiguo Testamento*, entre ellos: *Génesis*, *Éxodo*, *Números*, *Deuteronomio*, *Josué*, *Jueces*, *Samuel*, *Reyes*, *Isaías*, *Jeremías*, *Lamentaciones* y *Ezequiel*.

¹ Museo de Arte Haggerty. "Aguafuertes de Chagall". Comunicado de prensa del Museo de Arte Haggerty, 26 de junio de 1980.

² Museo Guggenheim, "Marc Chagall." Consultado el 10 de abril de 2014.

Combinando su curiosidad por la *Biblia* con su herencia judía, muchas de las láminas ilustran las tribulaciones del pueblo judío. Desde su huida de la esclavitud egipcia hasta las luchas de Josué, David y Salomón para establecer una tierra para los israelitas, Chagall enfatizó deliberadamente estos episodios de dificultades para reflejar la situación deprimente que enfrentaron los judíos en Europa durante la primera mitad del siglo XX.

Temas Relacionados / Temas para Dialogar

La Biblia/Antiguo Testamento

Personas específicas, profetas e historias de la Biblia

Otros textos antiguos (por ejemplo, el Corán, el Libro de Horas)

Religiones comparadas

Interpretación artística

Historia europea

Historia rusa/La Revolución Rusa

Historia judía

Arte del siglo XX

Culturas comparadas

Surrealismo

Simbolismo

Expresionismo

Grabado

Un grabado es una obra de arte que existe en una serie de múltiplos. El aguafuerte es una técnica de estampación, así como el grabado, la serigrafía, la xilografía, la litografía y el negativo fotográfico. Para crear un aguafuerte, se cubre una lámina de metal con algún tipo de revestimiento resistente a los ácidos, a menudo se utiliza cera, y luego se marca un diseño a través del revestimiento para revelar el metal que se encuentra debajo. Luego, la lámina se sumerge en ácido y todas las áreas que están expuestas al ácido se grabarán en la placa de metal. La profundidad de las líneas se determina por el tiempo que la lámina esté expuesta al ácido. El proceso se puede repetir para enfatizar un área de la composición.³

¿Cómo miras?

- ¿Reconoces la historia? ¿Cuál es?
- ¿Cómo está representado Dios?
- ¿Cómo difiere la representación de la historia de Chagall de la historia bíblica?
- ¿Ves imágenes repetidas?
- ¿Qué representan los símbolos, por ejemplo, el gallo, el candelabro, etc.?
- ¿La forma en que Chagall usa el color tiene algún significado?
- ¿El uso de color mejora/distrae toda la composición? ¿Sería más o menos efectivo si fuera blanco y negro? ¿Por qué sí o por qué no?

³ Mira "etching" (aguafuerte) en *The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms*, (New York City: Thames & Hudson Inc., 2003), 86. (Contenido en inglés).

- ¿De qué forma el origen ruso de Chagall influye en sus obras?
- ¿De alguna forma te ayuda el hecho de conocer la versión bíblica al interpretar la representación de la historia de Chagall?
- ¿Por qué crees que el artista eligió el grabado en vez de otros medios disponibles?
- Observa las líneas en el grabado. ¿Son gruesas o delgadas?
- ¿Cómo se usan las líneas para crear formas?
- ¿Las líneas crean una imagen bidimensional o tridimensional?
- ¿De qué forma se combinan las líneas/figuras para crear patrones en la imagen? ¿Qué patrones se crearon?
- El grabado es una técnica artística que permite hacer varias copias de la misma imagen. ¿Aunque haya ediciones múltiples del mismo grabado en existencia, dichos grabados pueden considerarse como obras de arte originales? ¿Por qué sí o por qué no?

Información Adicional

Para conocer más sobre la serie completa visita guía de la exposición *La Serie de la Biblia de Marc Chagall* (del 22 de enero al 21 de marzo de 2004)

https://www.marquette.edu/haggerty-museum/documents/chagall_guide.pdf.

JOHN DIVOLA

Norteamericano, n. 1949

Zuma #8, 1977/2006

Impresión de pigmento

20 5/8 x 25 5/8 in

52.39 x 65.09 cm

2012.14.1

Compra del Museo Haggerty

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Y

Zuma #72, 1977/2006

Impresión de pigmento

20 5/8 x 25 5/8 in

52.39 x 65.09 cm

2012.14.2

Compra del Museo Haggerty

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Zuma #8 y *Zuma #72* son parte de la Serie *Zuma* completa, un conjunto extenso de fotografías que documentan un solo sitio, una propiedad abandonada frente a la playa utilizada para prácticas ocasionales de extinción de incendios, a medida que cambia con el paso del tiempo. Descritas como “representaciones de una serie de incidentes conectados por los lugares en los que ocurren y separados por intervalos de tiempo desconocidos”, la serie “puede leerse como fotogramas de una película, que uno espera que ocurran para revelar una narrativa”.⁴ John Divola atribuye que crecer en el Valle de San Fernando, California ha tenido un gran impacto en la trayectoria artística que ha seguido. Mientras estaba cursando la escuela, se inspiró en la organización Earthworks, el minimalismo y el conceptualismo, pero descubrió que estos estilos de producción artística a menudo eran inaccesibles, a menos que los miraras a través de una fotografía.⁵ Divola desarrolló su propio estilo de trabajo único, una combinación de arte escénico, escultura e instalación, con la fotografía como su esencia.⁶ Para este conjunto de obras, Divola ha expresado que su proceso consistió en recorrer la casa buscando un área o situación que le interesara. Si no podía encontrar una, la creaba pintando con aerosol un diseño en la pared o moviendo objetos. Durante los dos años que trabajó en la serie *Zuma*, regresaba a la casa de vez en cuando y notaba los cambios, tanto los grandes como los pequeños. Respecto a *Zuma*, dijo: “Me siento muy satisfecho cuando la línea entre la evidencia de mis acciones y lo que ya existe ahí no se nota. Estas fotografías son el resultado de mi aportación a una situación

⁴ De la exposición, “*As Far As I Could Get*” (Tan Lejos Como Pude Llegar), (Museo de Arte de Santa Bárbara y DelMonico Books, 2013), 70.

⁵ Museo Getty. “John Divola” <https://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=3995>. (Contenido en inglés).

⁶ Museo Getty. “John Divola” (Contenido en inglés)

evolutiva. La casa evoluciona de forma principalmente lineal hacia su desintegración definitiva, mientras que el océano y la luz evolucionan y cambian de forma cíclica y regenerativa. Mis actos, mi pintura, mis fotografías, mis consideraciones son parte de este proceso de evolución y cambio, no son ajenas a él".⁷ Para Divola, lo que queda del proceso, es decir las secuelas del incendio, el vandalismo y sus propios grafitis, son más importantes que el proceso en sí.⁸ Las fotografías resultantes nos permiten entrar en la escena y convertirnos en participantes de la narrativa representada.

Temas Relacionados / Temas para Dialogar

Tiempo

Ficción

Realidad

Lo sublime (como un concepto en filosofía y literatura)

Conceptualismo

La organización Earthworks

Minimalismo

Naturaleza/Efectos de la naturaleza en el mundo material a lo largo del tiempo

Fotoperiodismo

Estudios en medios de comunicación

Manipulación de las imágenes

Medios digitales

Fotografía

La fotografía es un término utilizado para describir la técnica de producir una imagen mediante la acción de la luz en un material preparado químicamente. Aunque se utilizaba de forma privada desde 1833, no fue hasta la discusión pública de los primeros procesos en 1839 que el término popularmente atribuido a Sir John Herschel pasó a utilizarse en su sentido general actual.⁹ En el pasado, la fotografía se consideraba como un proceso documental que capturaba y representaba imágenes de las cosas tal como eran. ¿Pero esto sigue siendo cierto? Hoy en día, la mayoría de las fotografías se crean digitalmente y pueden manipularse fácilmente. Si bien es un proceso impulsado tecnológicamente, la fotografía también es una forma de arte.

¿Cómo miras?

- ¿Cuál es el sujeto de estas fotografías? ¿Capturan algún evento?
- ¿Cuál crees que era el propósito que se buscaba al realizar estas fotografías?
- ¿Alguno de los objetos observados en estas fotografías (las ventanas, el agua, etc.) tiene alguna importancia en particular? ¿Cuál es dicha importancia?

⁷ Mira las declaraciones del artista sobre la *Serie Zuma* <http://www.divola.com/>. (Contenido en inglés).

⁸ Mira las declaraciones del artista sobre la *Serie Zuma* <http://www.divola.com/>. (Contenido en inglés).

⁹ Oxford Art Online, "Photography"(Fotografía). Consultado el 18 de julio de 2014, http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T067117?q=photography&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit (Contenido en inglés)

- Estas fotografías son parte de una serie. ¿Ese hecho afecta la forma en que las interpretas? Si miraras estas fotografías de forma individual, ¿cómo cambiaría tu interpretación?
- ¿En dónde se fija tu mirada cuando observas cada fotografía por primera vez?
- ¿Cómo interactúan la luz y la oscuridad en estas composiciones?
- ¿Las fotografías se crearon de forma digital o manual? ¿Hay evidencia de que fueron manipuladas en alguna forma? ¿Eso tiene importancia? ¿Por qué sí o por qué no?

Información Adicional

Para conocer más sobre la Serie *Zuma* u otras obras de John Divola, visita

<http://www.divola.com/>. (Contenido en inglés)

KEITH HARING

Norteamericano, 1958 – 1990

Valla de Construcción, 1983

Óleo sobre madera contrachapada

94 1/2 x 1153 1/2 x 3/4 in

240.03 x 2929.89 x 1.9 cm

82.12.3

Obsequio del artista

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

En 1983, el Dr. Curtis L. Carter invitó a Keith Haring a la Universidad Marquette para crear un mural en la valla que rodeaba el área de construcción del Museo de Arte Haggerty, que al poco tiempo se inauguraría. La pintura terminada, *Valla de Construcción*, es ahora una pieza icónica de la colección del museo, así como una importante obra temprana en la carrera de Haring. Keith Haring creció en Pensilvania antes de mudarse a Nueva York cuando tenía un poco más de veinte años. Fue allí donde encontró su lugar en la comunidad del arte alternativo y su estilo artístico único comenzó a moldearse. Su interés por el estudio de la semiótica, la teoría de los signos, combinado con su admiración por el arte del grafiti, ayudaron a Haring a desarrollar su propio estilo pictográfico en el que utilizó el arte como símbolo de comunicación.¹⁰ Adquirió notoriedad por sus dibujos en el metro, dibujos rápidos con tiza sobre el papel negro que cubría anuncios antiguos, y más tarde montó exposiciones en espacios de galerías tradicionales y no tradicionales en toda la ciudad de Nueva York a principios de los ochenta.

Después de aceptar la invitación del Dr. Carter, Haring llegó a Milwaukee y casi de inmediato captó la atención de la comunidad de Marquette, así como de la comunidad de Milwaukee en general. A lo largo de los tres días que Haring pasó creando la *Valla de Construcción*, expresó claramente su forma de ver el arte y la vida. Simplemente quería comunicarse a través del arte con la mayor cantidad de personas posible y crear imágenes que “proporcionaran gozo, provocaran diálogos y energizaran a la gente”.¹¹ Las figuras animadas que adornan los paneles frontales de la valla, bailando y retorciéndose con una evidente sensación de alegría, son una clara representación de dicho anhelo, mientras que las filas de los bebés y los perros que conforman la parte posterior de la valla nos recuerdan las imágenes más queridas y puras de la existencia humana.¹² La *Valla de Construcción* tiene la finalidad de ser una celebración de la vida que permite muchas interpretaciones y puntos de entrada diferentes, tal como lo pretendía Haring.

Temas Relacionados / Temas para Dialogar

Historia norteamericana

¹⁰ En la Valla: Mural de Keith Haring para el Museo Haggerty, 1983. Catálogo de Exposiciones, 6.

http://www.marquette.edu/haggerty/documents/Haring_catalogue.pdf.

¹¹ En la Valla: Mural de Keith Haring para el Museo Haggerty, 10

¹² En la Valla: Mural de Keith Haring para el Museo Haggerty, 10-11.

Cultura popular
Estudios en medios de comunicación
Estudios LGBT
Epidemia de SIDA
Política es los años 80
Publicidad
Cultura de consumo
Arte pop
Grafiti
Niños y arte
Activismo social
Arte público
Baile
Música
Semiótica

Arte Público

El arte público es arte creado específicamente para los espacios públicos. Los murales, las esculturas y otras obras son parte de esta categoría cuando se crean pensando en el público. El arte público ha ido más allá de la estatua conmemorativa y, en cambio, ahora es “parte de nuestra historia pública, parte de nuestra cultura en evolución y de nuestra memoria colectiva. Éste refleja y revela nuestra sociedad y aporta un significado a nuestras ciudades. A medida que los artistas responden a la época actual, reflejan su visión interior al mundo exterior y crean una crónica de nuestra experiencia pública”.¹³

¿Cómo miras?

- Mira las figuras en esta obra. ¿Qué están haciendo? ¿De qué forma son importantes las acciones de las figuras?
- ¿Qué ocurría culturalmente cuando esta obra fue realizada (1983) que pudo haber influido en las decisiones de Haring?
- ¿Qué representan los bebés y los perros en la parte posterior de esta obra?
- La gama de colores en esta obra se limita a blanco, negro y naranja. ¿Por qué crees que fue así?
- Al observar el estilo que Haring utilizó para crear sus figuras, ¿qué otros medios (artísticos o no) crees que lo pudieron haber influido?
- Mira los materiales de esta obra. ¿Cuáles son? ¿Por qué piensas que los eligieron?
- ¿Cuál crees que era la audiencia a quien se dirigía esta obra cuando la crearon? ¿La audiencia que mira esta obra en la actualidad la aprecia de la misma forma?
- ¿Esta obra es visualmente específica para la Universidad Marquette y/o para el Museo Haggerty? ¿De qué forma?

¹³ Association for Public Art (Asociación en favor del Arte Público), <http://associationforpublicart.org/public-art-gateway/what-is-public-art/>

Información Adicional

Para conocer más sobre Keith Haring o sobre este proyecto visita <http://www.haring.com/>. Esta es la liga para la guía de la exposición Mural de Keith Haring para el Museo Haggerty: “*On the Fence*” (En la Valla), 1983 (del 27 de enero a 27 de marzo de 2005)

http://www.marquette.edu/haggerty/documents/Haring_catalogue.pdf.

WIFREDO LAM

Cubano, 1902 – 1982

Sin título, 1959

Óleo sobre lienzo

17 3/4 x 23 5/8 in

45.1 x 60 cm

2007.6

Compra del museo, Fondo de Dotación para el Arte Mary B. Finnigan

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Wifredo Lam es un personaje importante en el desarrollo de la pintura del siglo XX. A diferencia de gran parte del arte abstracto moderno de la época, que “se enfocó hacia adentro para abordar las preocupaciones del mundo del arte y se centró en cuestiones formales”, el estilo de Wifredo Lam estuvo influenciado por su historia personal y sus interpretaciones del arte moderno europeo.¹⁴ Su herencia cultural (su padre era chino y su madre cubana, con ascendencia africana y española) combinada con su adaptación personal del cubismo y el surrealismo y su preocupación por el papel del arte como medio para generar cambios sociales, dieron como resultado un estilo moderno y único que era muy suyo. Si bien la influencia de Picasso y Braque (a quienes conoció a finales de los años 30 mientras trabajaba en Europa) están presentes, es la capacidad de Lam para fusionar todos los diferentes elementos que lo rodeaban en una idea cohesiva lo que hace que su trabajo sea único. En esta obra vemos un aparente toro (con un pájaro en la cabeza) parado junto a otro pájaro; las imágenes son simultáneamente abstractas y reconocibles y la narrativa es abierta. Son evidentes elementos de cubismo, surrealismo, abstracción, expresionismo, primitivismo y arte africano. Aquí, así como se ve en gran parte del trabajo de Lam de los años 40 en adelante, la introducción de Orishas (divinidades de la naturaleza de la religión yoruba) evoca una sensación de exotismo y misterio espiritual.

Temas Relacionados / Temas para Dialogar

Culturas comparadas

Religiones comparadas (Santería/Vudú)

Afrocubismo

Surrealismo

Abstracción

Picasso

Cubismo

Primitivismo

Simbolismo

Historia europea

Historia española

¹⁴ Wifredo Lam en Norteamérica, 11-12.

Historia cubana
Segunda Guerra Mundial
Arte post Segunda Guerra Mundial

Pintura

Una pintura es una obra de arte creada aplicando algún tipo de pintura (acrílica, óleo, etc.) sobre una superficie normalmente plana, por lo general un lienzo o una tabla. Los estilos para aplicar la pintura a la superficie varían de un artista a otro. Algunos prefieren trazos suaves y refinados mientras otros eligen usar pequeños puntos de pintura para crear campos de color más grandes. Otros aplican pintura con trazos gruesos y pesados, dejando una textura visible en la superficie del lienzo o tabla (técnica llamada impasto).

¿Cómo miras?

- ¿Qué está representando Lam en esta pintura?
- ¿Qué formas reconocibles puedes identificar? ¿Qué crees que simbolizan estas formas?
- ¿Cuáles elementos de la cultura y la herencia de Lam observas en esta obra?
- ¿Qué otros estilos artísticos son evidentes? ¿Reconoces algo que pudo haber influido en el artista?
- ¿Qué ocurría en Europa en 1959 que pudo haber influido en las decisiones de Lam?
- ¿De qué forma esta obra y todo el conjunto de obras de Lam se relacionan con la santería?
- ¿Qué estilo de pintura es? (¿Es histórica, religiosa, abstracta o un retrato?) ¿Cuál piensas que era el trasfondo de esta obra? (¿Documentación histórica, representación de escenas religiosas o de una escena de la vida cotidiana?)
- ¿Cómo se aplicó la pintura en la superficie? ¿De qué forma la aplicación de la pintura se relaciona con el tema y la intención de esta obra?
- ¿Hay un punto focal claro en la composición? Si es así, ¿cuál es y por qué crees que el artista eligió dicho punto?

Información Adicional

Para conocer más sobre el cubismo, el surrealismo y otros movimientos artísticos visita <http://www.metmuseum.org/toah/>. (Contenido en inglés).

Guía de la Exposición Wifredo Lam en Norteamérica (del 11 de octubre al 21 de enero de 2008) https://www.marquette.edu/haggerty-museum/documents/lam_guide.pdf. (Contenido en inglés).

JACOB LAWRENCE

Norteamericano, 1917 – 2000

Nacimiento, 1948

Témpera sobre tabla

20 x 16 in

50.8 x 40.6 cm

94.18

Compra del museo, Fondo de Dotación para el Arte Mary B. Finnigan

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Jacob Lawrence creció en Nueva York durante el Renacimiento de Harlem, una época en los años 30 y 40 en la que se desarrollaba una gran actividad artística e intelectual en su natal Harlem. Debido a esto, Lawrence conoció a muchos de los intelectuales más reconocidos de la época: Langston Hughes, Richard Wright, Ralph Ellison, Romare Bearden y Alain Locke. Después de participar en varios programas de arte comunitarios y más tarde asistir a la *American Artists School* (Escuela Norteamericana de Artistas), Lawrence consiguió trabajo a través del programa *Works Progress Administration*. En un estilo que ha sido descrito como “universalmente accesible” y una “narrativa visual que es en parte cubismo y en parte realismo social”¹⁵, Lawrence crea escenas sobre la humanidad y la tragedia. *Nacimiento* es un ejemplo de un conjunto de obras que reunidas abordan las dificultades de la vida cotidiana y representan a los pobres y oprimidos de Nueva York. En *Nacimiento*, Lawrence parece estar ilustrando el emocional periodo posterior al parto. Al fondo aparecen cinco figuras: dos adultos, dos niños y un bebé recostado sobre la cama. En primer plano hay una mujer con un abrigo de piel, encorvada y con las manos en los bolsillos. Todas las figuras son identificables, pero todavía hay algo ambiguo en la obra. El título sugiere un acontecimiento feliz, pero el tono de la obra es decididamente sombrío y al final nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Es esta una escena de un nacimiento o de una muerte? ¿Dónde tiene lugar la escena? ¿Quiénes son las figuras? ¿Son miembros de la familia? ¿Amigos? ¿Por qué la mujer en primer plano parece irse o acaso está regresando? Lawrence no ofrece respuestas a ninguna de estas preguntas, sino que permite nuestra propia interpretación de una escena rica en contenido.¹⁶

Temas Relacionados / Temas para Dialogar

Estudios africanos/Diáspora africana

Historia norteamericana

Renacimiento de Harlem

Programa *Works Progress Administration* (WPA)

Programa *The New Deal* (El Nuevo Trato)

La Gran Migración

¹⁵ Robin Updike. "Modern Master." (Maestro Moderno) *Pacific Northwest*: Revista *The Seattle Times*, 28 de junio de 1998, 14. (Contenido en inglés).

¹⁶ Dra. M. Therese Southgate. "La Portada". *The Journal of the American Medical Association* (Revista de la Asociación Médica Norteamericana), 1998. (Contenido en inglés).

Teoría Crítica de la Raza
Culturas comparadas
Antropología cultural
Artistas afroamericanos
Perspectiva

Pintura

Una pintura es una obra de arte creada aplicando algún tipo de pintura (acrílica, óleo, etc.) sobre una superficie normalmente plana, por lo general un lienzo o una tabla. Los estilos para aplicar la pintura a la superficie varían de un artista a otro. Algunos prefieren trazos suaves y refinados mientras otros eligen usar pequeños puntos de pintura para crear campos de color más grandes. Otros aplican pintura con trazos gruesos y pesados, dejando una textura visible en la superficie del lienzo o tabla (técnica llamada *impasto*).

¿Cómo miras?

- ¿Qué (o a quién) se representa en esta pintura?
- ¿Quién es la figura en primer plano y cuál es su relación con las otras figuras en la escena?
- El título, *Nacimiento*, ¿qué provoca que asumas respecto a la escena? ¿Son esos supuestos correctos?
- ¿Cuál es el tono general de esta obra? ¿De qué forma es compatible el tono con el título de la obra?
- ¿Qué estilo de pintura es? (¿Es histórica, religiosa, abstracta o un retrato?)
- ¿Cuál piensas que era el trasfondo de esta obra? (¿Documentación histórica, representación de escenas religiosas o de una escena de la vida cotidiana?)
- ¿Cómo se aplicó la pintura en la superficie? ¿De qué forma la aplicación de la pintura se relaciona con el tema y la intención de esta obra?
- ¿Qué efecto tiene en la obra la perspectiva dramática que Lawrence decidió utilizar en *Nacimiento*?
- ¿Hay un punto focal claro en la composición? Si es así, ¿cuál es y por qué crees que el artista eligió dicho punto?
- ¿Qué otros estilos artísticos son evidentes? ¿Reconoces algo que pudo haber influido en el artista?

Información Adicional

Para conocer más sobre Jacob Lawrence visita la página del Museo de Arte Norteamericano Whitney, Jacob Lawrence: Explorando Historias.

<http://whitney.org/www/jacoblawrence/meet/>. (Contenido en inglés).

MARTEL SCHWICHTENBERG

Alemana, 1896 – 1945

Sitzende mit Blumen (Mujer Sentada con Flores), ca. 1920 – 1921

Óleo sobre lienzo

36 1/2 x 28 3/4 in

92.71 x 73.03 cm

2000.38.4

Obsequio de Mavin y Janet Fishman

Colección del Museo de Arte Haggerty, Universidad Marquette

Sitzende mit Blumen (Mujer Sentada con Flores) es parte de una fascinante colección de arte alemán realizada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial que Marvin y Janet Fishman donaron al Museo Haggerty en el 2000. El obsequio de los Fishman (que además de Schwichtenberg incluye obras de: Albert Birkle, George Grosz, Georg Kinzer, Ludwig Meidner, Josef Scharl y Georg Tappert), refleja la cruda realidad de la guerra, así como el alcance de la producción y el desarrollo cultural alemán de la época.

La obra de Schwichtenberg sirve como un ejemplo del estilo expresionista alemán que alcanzó su auge en Alemania durante los años 20. Schwichtenberg creció en Hannover y estudió en la Kunstgewerbeschule, o escuela de artes aplicadas, en Dusseldorf. Luego trabajó durante varios años como artista gráfica. Más tarde ganó popularidad por una serie de retratos que pintó de amigos en los años 20.¹⁷ *Mujer Sentada con Flores* muestra el alejamiento de Schwichtenberg del realismo favoreciendo, por el contrario, los colores contrastantes y las formas desproporcionadas y exageradas (observa la frente amplia de la modelo, los ojos muy separados, la nariz larga, el mentón angular y las manos agrandadas). El fondo se compone de tonos de color verde, rojo y blanco, lo que contrasta fuertemente con los tonos de la piel de la figura y su vestido azul brillante. La elección del color y la composición refleja un alejamiento de las preferencias estilísticas anteriores y sirven para crear una pintura rica en emociones.

Temas Relacionados / Temas para Dialogar

Mujeres y estudios de género

Mujeres artistas

Expresionismo alemán (en la arquitectura, el arte y el cine)

Historia europea

Primera Guerra Mundial

Arte degenerado

Arte entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial

Culturas comparadas

Arte gráfico / Diseño de productos

Nueva objetividad / Neue Sachlichkeit

¹⁷ FemBio, "Martel Schwichtenberg". Última actualización en 2008. Consultado el 8 de marzo de 2014.

<http://www.fembio.org/english/biography.php/woman/biography/martel-schwichtenberg/>.

Pintura

Una pintura es una obra de arte creada aplicando algún tipo de pintura (acrílica, óleo, etc.) sobre una superficie normalmente plana, por lo general un lienzo o una tabla. Los estilos para aplicar la pintura a la superficie varían de un artista a otro. Algunos prefieren trazos suaves y refinados mientras otros eligen usar pequeños puntos de pintura para crear campos de color más grandes. Otros aplican pintura con trazos gruesos y pesados, dejando una textura visible en la superficie del lienzo o tabla (técnica llamada impasto).

¿Cómo miras?

- ¿Cómo describirías las características de esta mujer?
- ¿Es este un retrato realista de la modelo? ¿Por qué crees que Schwichtenberg eligió representarla de esta manera?
- ¿Qué ocurría en Alemania entre 1920 y 1921 que pudo haber influido en las decisiones de estilo de Schwichtenberg?
- ¿Qué estilo de pintura es? (¿Es histórica, religiosa, abstracta o un retrato?)
- ¿Cuál piensas que era el trasfondo de esta obra? (¿Documentación histórica, representación de escenas religiosas o de una escena de la vida cotidiana?)
- ¿Qué otros estilos artísticos son evidentes? ¿Reconoces algo que pudo haber influido en la artista? ¿Cómo se aplicó la pintura en la superficie? ¿De qué forma la aplicación de la pintura se relaciona con el tema y la intención de esta obra?
- ¿Hay un punto focal claro en la composición? Si es así, ¿cuál es y por qué crees que la artista eligió dicho punto?