

**ARTISTAS
ESTADOUNIDENSES
HISTORIAS
ESTADOUNIDENSES**

**DE LA ACADEMIA DE
BELLAS ARTES DE
PENSILVANIA, 1776-1976**

25 DE SEPTIEMBRE AL
29 DE DICIEMBRE DE 2024

Guía de
recursos para
maestros

Acerca de la exposición

Artistas estadounidenses, Historias estadounidenses (American Artists, American Stories), realizada íntegramente a partir de la colección de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania (PAFA, por sus siglas en inglés), presenta algunos de los ejemplos más aclamados y reconocibles del arte estadounidense, obras que han influido en las conversaciones sobre la historia y la identidad de la nación. Junto a estas obras célebres, la exposición pone en relieve pinturas y esculturas que pueden ser menos conocidas pero que son igualmente fundamentales para la historia de Estados Unidos. A través de trabajos innovadores de artistas tradicionalmente excluidos de la narrativa histórica, emerge una comprensión más profunda de la historia del arte estadounidense.

La exposición ofrece una ventana a las vidas de casi 100 artistas, las historias que eligieron contar y los contextos en los que vivieron. Cada sección de la exposición contiene arte de diferentes períodos, agrupado por temática, creando contrastes visuales impactantes que fomentan nuevos diálogos y plantean preguntas cruciales sobre lo que significó, o significa, ser un artista estadounidense y cómo el arte ha dado forma a este país.

La Academia de Bellas Artes de Pensilvania

Como cuna de la Declaración de Independencia y la Constitución, Filadelfia ha sido durante mucho tiempo un centro político y cultural de EE. UU., e incluso fue la capital del país desde 1790 hasta 1800. En 1805, un grupo de destacados ciudadanos de la ciudad, entre ellos los artistas Charles Willson Peale y William Rush, fundó la Academia de Bellas Artes de Pensilvania (PAFA). Su propósito al establecer este primer museo y escuela de arte en la nación era fomentar y promover la identidad artística floreciente del joven país.

Durante más de dos siglos, la PAFA ha formado artistas estadounidenses y ayudado a definir el carácter artístico de la nación, un carácter que sigue evolucionando a medida que se amplía la

historia del arte estadounidense. Aunque la PAFA ha moldeado las carreras de todos los artistas aquí representados, ya sea como estudiantes, docentes o mediante exposiciones, las historias de muchos estadounidenses siguen ausentes, especialmente las de artistas indígenas autóctonos americanos y latinos. Sin embargo, desde sus primeros años, la PAFA expuso el trabajo de artistas mujeres y negros, lo que se tradujo en una red más diversa de lo que era habitual en esa época y en un legado profundo que incluye las obras presentadas en esta exposición.

Artistas estadounidenses, Historias estadounidenses de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, 1776–1976 está organizada en conjunto por la Federación estadounidense de las Artes (*American Federation of Arts*) y la Academia de Bellas Artes de Pensilvania (*Pennsylvania Academy of the Fine Arts*). La PAFA recibió apoyo principal de la Fundación William Penn, con financiamiento adicional de la Fundación Richard C. von Hess y donantes al Fondo de Exposiciones Especiales de la PAFA. El apoyo en especie lo recibe de *Christie's* y *Gill & Lagodich Fine Period Frames*, Nueva York. Esta exposición cuenta con el apoyo de una indemnización del *Federal Council on the Arts and the Humanities*.

Organización de la exposición

Artistas estadounidenses, Historias estadounidenses está organizada en cinco secciones temáticas: retratos, pintura histórica, escenas de la vida cotidiana, paisajes, y naturaleza muerta. A continuación, presentamos las definiciones de cada término:

Retratos

Un retrato es una representación de una persona en particular. Un autorretrato es un retrato del artista realizado por el mismo artista.

Pintura histórica

El término *pintura histórica* se originó en el siglo XVII para describir obras que representaban temas extraídos de la historia clásica, la mitología y la Biblia.

Escenas de la vida cotidiana

También conocidas como escenas de género, las escenas de la vida cotidiana representan actividades comunes y cotidianas, como personas comiendo o visitando amigos.

Paisajes

El término paisajes se refiere a representaciones de escenas tomadas de la naturaleza y el entorno.

Naturaleza muerta

Una naturaleza muerta es una representación de objetos inanimados, como pertenencias personales, flores o alimentos.

Preguntas clave

La exposición plantea preguntas clave sobre cómo se entrelazan el arte y la historia de Estados Unidos. Durante la exposición, los visitantes de la galería se encontrarán con estas preguntas:

1. ¿Cómo reflejan los retratos de la exposición una identidad estadounidense en crecimiento?
2. ¿Cómo pueden las obras de arte desafiar o apoyar el poder?
3. ¿Cómo refleja el tema de una obra las metas del artista y las limitaciones impuestas sobre estas?
4. ¿Qué sugieren las escenas de la vida cotidiana sobre lo que era importante para los estadounidenses?
5. ¿Cómo han afectado las representaciones de paisajes de los artistas en las visiones de Estados Unidos?

Acerca de este paquete

Explora las obras destacadas de *Artistas estadounidenses*, *Historias estadounidenses* observando los ejemplos de cada una de las cinco secciones temáticas. Cada obra seleccionada incluye un breve resumen para dar contexto, preguntas para fomentar el debate en el salón de clases y observaciones clave que los estudiantes podrían compartir. El paquete incluye enlaces a imágenes en línea de las obras para poder verlas en clase.

Este material puede utilizarse como una introducción previa o como seguimiento a una visita a la exposición, ya sea en persona o virtual.

Programa un recorrido

El Museo de Arte Philbrook ofrece visitas guiadas y autoguiadas de nuestro museo y jardines para grupos de preescolar hasta grado 12. Todas las visitas deben programarse con al menos dos semanas de anticipación y requieren la presencia de un adulto acompañante por cada diez estudiantes.

La entrada al museo y las visitas guiadas a exposiciones especiales para grupos escolares/educativos son gratuitas para todos los estudiantes y para un adulto acompañante por cada diez niños.

Número máximo de participantes en los recorridos

Grupos de preescolar y jardín de niños: 50 personas (incluidos acompañantes)

Grados 1 a 12: 75 personas (incluidos acompañantes)

Horario de los recorridos

Miércoles a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Obtenga más información y reserve en línea:

<https://philbrook.org/visit/tours/>

Reembolso de autobús

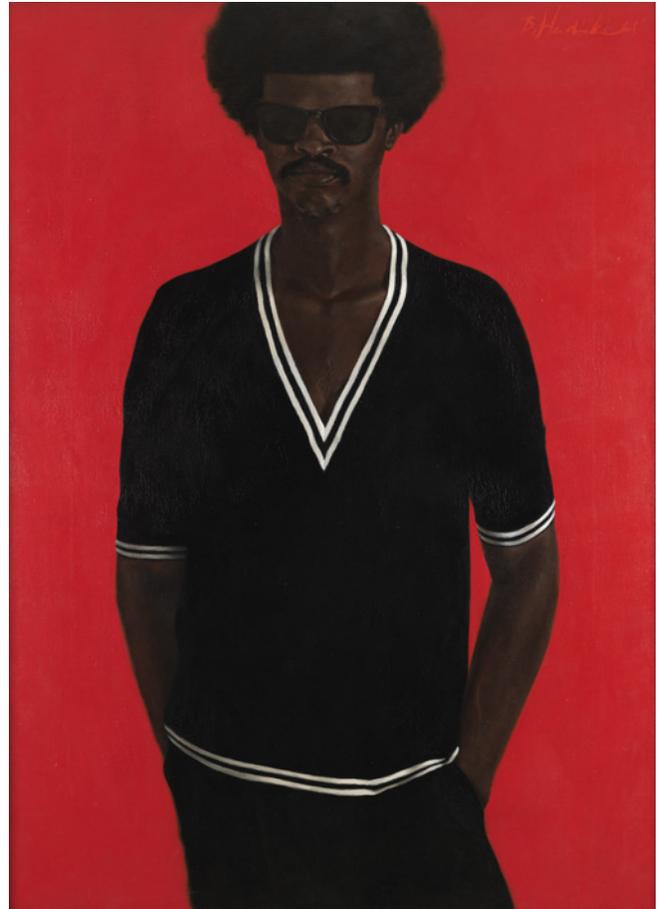
Philbrook reembolsará hasta \$150 por autobús después de su visita. Obtenga más información en:

<https://philbrook.org/bus-reimbursement-form/>

Durante la era de los derechos civiles, la educación artística formal por lo general era inaccesible para los estudiantes de color. Barkley Hendricks era uno de los tres estudiantes negros de la PAFA cuando pintó este retrato de su compañero James Sherman Brantley (cuyo propio autorretrato, *Brother James*, está incluido en la exposición). Hendricks respondió a la falta de representación en el arte convencional con retratos impactantes que destacaban la cultura negra y a sujetos negros. Su énfasis en la individualidad y el estilo de cada persona provocó un cambio fundamental en el retrato estadounidense. Hendricks se convirtió en mentor de los estudiantes de la PAFA, desempeñándose como profesor y crítico invitado.

Una mirada más cercana

¿Qué es lo primero que notas en este retrato? Hendricks señalaba que los artistas tienen solo unos segundos para captar la atención del espectador. ¿Qué decisiones tomó en cuanto a la paleta de colores, el encuadre del sujeto y el fondo al crear esta obra? Si pides a tus estudiantes que comparen esta obra con *The Lansdowne Portrait*, ¿qué otras diferencias les llaman la atención?

Barkley L. Hendricks (estadounidense, 1945–2017). *J. S. B. III, 1968*. Óleo sobre lienzo, 48 × 34 3/8". Cortesía de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, Filadelfia. Donación del Sr. y la Sra. Richardson Dilworth, 1969.17. © Barkley L. Hendricks. Cortesía del patrimonio de Barkley L. Hendricks y la Galería Jack Shainman, Nueva York. Fotografía de Adrian Cubillas.

Retrato del artista
Barkley L. Hendricks, n.d.
Cortesía del Museo de Arte
Nasher de la Universidad
de Duke

Los estudiantes podrían observar lo siguiente

1. Hendricks eligió un rojo vibrante que resalta la silueta de Brantley. El color rojo atrae la mirada y se asocia con el poder. Aparte de este impactante color de fondo, no hay elementos que desvíen la atención de la figura principal.
2. El agudo sentido de la moda de Brantley, que incluye su suéter de escote en V profundo y sus gafas de sol oscuras, refleja las tendencias populares a finales de la década de 1960.
3. La pose relajada y la mirada confiada de Brantley sugieren detalles sobre su personalidad, o al menos cómo lo percibía Hendricks. Los amigos y colegas de Brantley lo describen como una persona profundamente reflexiva y comprometida con su comunidad. A menudo ha desempeñado el papel de mentor y guía para artistas emergentes.

¿Cuáles son las primeras imágenes que te vienen a la mente cuando piensas en George Washington? ¿Dónde has visto representaciones de él antes (en museos, en libros de texto, o en monedas y billetes)? Aunque varios artistas han retratado a Washington, Gilbert Stuart es quizás el más reconocido por establecer la imagen que Estados Unidos tiene del primer presidente. En una época anterior a la televisión y la fotografía, Stuart pintó más de cien retratos de Washington, incluida esta pintura que mide ocho pies de alto. En esta versión, Washington tenía sesenta y cuatro años y se encontraba en el último año de su presidencia.

Una mirada más cercana

Pide a tus estudiantes que reflexionen sobre la forma en que Stuart eligió representar a Washington. ¿Cómo describirían su pose, vestimenta, accesorios y entorno? ¿Qué objetos y símbolos incluyó el artista?

Retrato del artista

Sarah Goodridge (estadounidense, 1788–1853). *Gilbert Stuart*, aproximadamente 1825. Acuarela sobre marfil, 3 ²⁵/₃₂ × 2 ³/₄". Museo Metropolitano de Arte, Colección de Moses Lazarus. Donación de Josephine y Sarah Lazarus, en memoria de su padre, 1888–95, 95.14.123.

Gilbert Stuart (estadounidense, 1755–1828).

George Washington (The Lansdowne Portrait) [George Washington (El retrato de Lansdowne)], 1796. Óleo sobre lienzo, 96 × 60". Cortesía de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, Filadelfia. Legado de William Bingham, 1811.2. Fotografía de Barbara Katus.

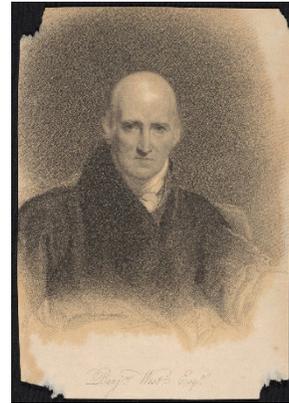
Los estudiantes podrían observar lo siguiente

1. Washington viste un traje de terciopelo negro, el mismo en el que posó mientras Stuart pintaba su retrato. El sombrero a juego está sobre la mesa.
2. Sostiene una espada ceremonial que hace alusión a su carrera militar y a su liderazgo del país.
3. Los símbolos nacionales, como las águilas en la pata de la mesa y la medalla con estrellas y franjas en la silla, están presentes en el Gran Sello de los Estados Unidos.
4. Los libros y la pluma en el tintero sugieren el trabajo gubernamental y las contribuciones de Washington.
5. El arcoíris (en la esquina superior derecha) simboliza la esperanza y la unidad para la nueva nación.

Benjamin West (estadounidense, 1738–1820). *Penn's Treaty with the Indians*, (Tratado de Penn con los Indios), 1771–72.

Óleo sobre lienzo, 75 ½ x 107 ¾". Cortesía de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, Filadelfia. Donación de la Sra. Sarah Harrison (Colección de Joseph Harrison, Jr.), 1878.I.10

Retrato del artista

Fotógrafo desconocido. *Benjamin West*, aproximadamente 1800. Grabado, 7 x 5". Colección de Benjamin West, aproximadamente 1771–1879, Archivo de Arte Americano del Instituto Smithsonian.

Benjamin West se alejó de la pintura histórica tradicional al retratar temas y eventos más recientes, aunque *Penn's Treaty with the Indians* es más una obra de ficción que un hecho histórico. La pintura ofrece una versión romantizada de cómo William Penn colonizó las tierras de los Lenni Lenape (Delaware). En esta interpretación imaginada, una negociación justa conduce al asentamiento de Pensilvania, una narrativa que contrasta con las experiencias y las perspectivas de los primeros habitantes de la región.

La obra de West fue admirada por el rey Jorge III, quien lo designó como el pintor histórico oficial de Inglaterra. West fue el primer artista estadounidense en recibir amplio reconocimiento en Europa.

Una mirada más cercana

De todas las figuras en esta pintura, ¿a quién crees que ha destacado el artista? ¿Cómo contribuye cada individuo o grupo a la narrativa? West situó la escena como si fuera una obra de teatro, con el telón de fondo de Shackamaxon (una zona que ahora forma parte de Filadelfia) detrás de los personajes. ¿Qué observas sobre los edificios en el fondo?

Los estudiantes podrían observar lo siguiente

1. Uno de los personajes centrales es William Penn, quien se encuentra en medio de la multitud reunida, vestido con un traje marrón y un sombrero negro. Con su brazo derecho extendido, señala un pergamino que representa un tratado escrito (aunque no existe evidencia de él hoy en día) y los bienes ofrecidos por los comerciantes.
2. Los líderes Lenni Lenape están reunidos alrededor de un rollo de tela blanca, que sugiere que podrían estar en medio de una negociación. Otros miembros de la tribu están envueltos en telas coloridas del intercambio en curso. Los comerciantes se encuentran cerca del suelo, sosteniendo la tela en una pose de ofrecimiento.
3. Los observadores miran desde los lados, como testigos del evento.
4. La arquitectura europea se impone en el fondo, mientras que las estructuras indígenas, más sutiles, están bajo el roble.

Anna Klumpke inició sus estudios artísticos en la Académie Julian, una alternativa a la renombrada Academia de París, en 1880. Fue una de las primeras mujeres en ser admitidas, aunque las clases estaban segregadas por género y a las mujeres normalmente se las ignoraba para los premios. También enfrentó desafíos al vivir y trabajar como una mujer homosexual a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No obstante, Klumpke perseveró, y obtuvo el premio a la mejor estudiante antes de comenzar a exhibir su obra.

In the Wash-House se inspiró en una lavandería real. Klumpke vio a un grupo de mujeres campesinas que describió como "pintorescas" y "sencillas" al regresar a Francia tras un recorrido de dibujo. Se convirtió en la primera mujer en recibir la prestigiosa Medalla de Oro del Fondo Joseph E. Temple de la PAFA por esta pintura.

Retrato del artista
[*Anna Klumpke in Her Studio at By \(Anna Klumpke en su estudio en By\)*](#), n.d., en *Memoirs of an Artist [Memorias de un artista]* de Anna Elizabeth Klumpke (Boston: Wright & Potter Printing Company, 1940).

Una mirada más cercana

Pide a tus estudiantes que describan la actividad que se desarrolla en la pintura de Klumpke. ¿Qué tarea o tareas están realizando las mujeres? ¿Parecen disfrutar de su trabajo? Pregúntales si pueden adivinar el estado de ánimo de cada persona según sus expresiones. ¿Qué otros detalles pueden observar?

Anna Klumpke (estadounidense, 1856–1942). *In the Wash-House (En la lavandería)*, 1888. Óleo sobre lienzo, montado en madera, 79 × 67". Cortesía de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, Filadelfia. Donación de la artista, 1890.I.

Los estudiantes podrían observar lo siguiente

1. Este pequeño grupo de mujeres francesas trabaja en conjunto en una lavandería comunitaria. Una tabla de lavar sobresale de la tina en el lado derecho, y una barra de jabón reposa en un plato en el centro. El vapor se eleva de la tina, formando ondas frente a la gran ventana.
2. Las mujeres están concentradas en su labor mientras lavan juntas. La joven a la izquierda, que parece distraída por algo más allá del marco de la pintura, tiene una expresión alegre, como si estuviera contando un chiste.
3. Las mujeres visten ropas adecuadas para su labor: el cabello recogido en pañuelos, las mangas arremangadas, y delantales que las protegen del calor y la humedad de la tina.

Retrato del artista
Gustine L. Hurd
(estadounidense, 1833–1910).
Edward Mitchell Bannister,
aproximadamente 1880.
Impresión a la albúmina,
5 11/16 × 4 1/16". Galería
Nacional de Retratos,
Instituto Smithsonian,
donación de Sandra y Jacob
Turner, NPG.76.66.

Edward Bannister (estadounidense, 1828–1901). *Newport, Rhode Island, 1890.* Óleo sobre lienzo, 16 3/8 × 26". Cortesía de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, Filadelfia. Adquisición del museo, 2014.7.

Edward Bannister superó múltiples obstáculos, incluidas las prevalecientes actitudes prejuiciosas de la época, para obtener un reconocimiento poco común como artista negro en el siglo XIX. En 1876, se convirtió en el primer artista negro en ganar un premio nacional, aunque este premio casi le fue retirado cuando los jueces descubrieron su raza. Nacido en Canadá, Bannister pasó el resto de su vida en Nueva Inglaterra y se estableció en Providence en 1870. Este paisaje de Newport representa una vista interior de la ciudad costera.

Una mirada más cercana

Pide a tus estudiantes que imaginen que forman parte de esta escena. ¿Qué podrían escuchar, oler o ver? ¿Cómo describirían el clima? ¿La estación del año? ¿La hora del día? Pídeles que busquen evidencia en los detalles que Bannister pintó para respaldar sus respuestas.

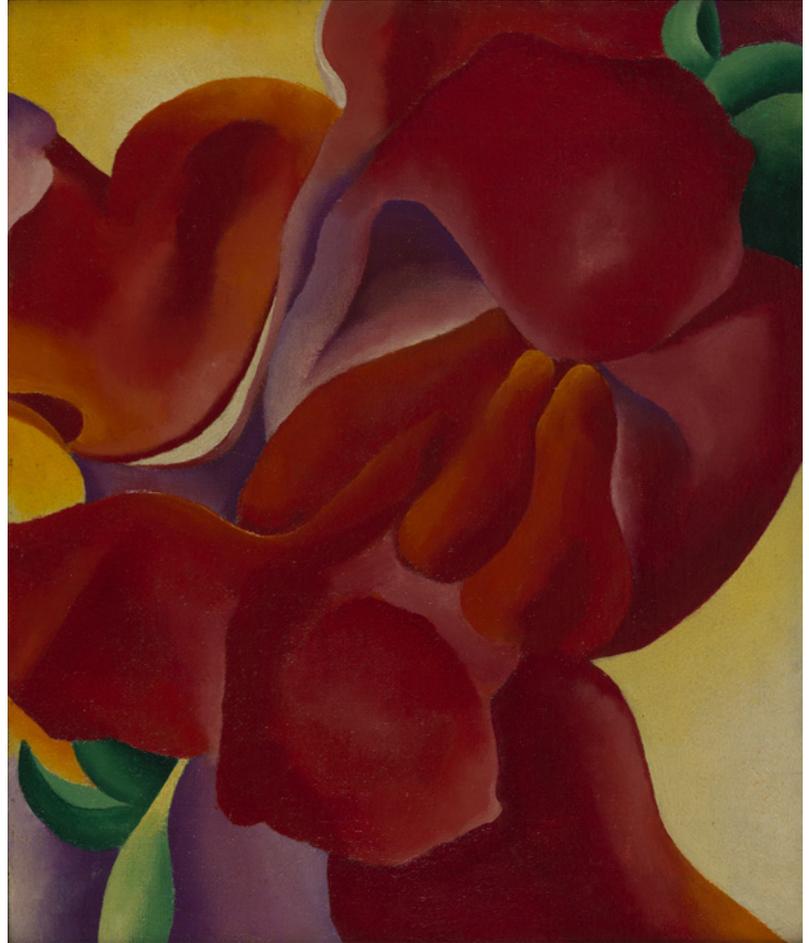
Los estudiantes podrían observar lo siguiente

1. La perspectiva de esta escena es desde las afueras del pueblo. Bannister incluyó algunos edificios que emergen de la línea de árboles, los cuales podrían ser casas, iglesias o negocios.
2. Algunos se ven en la colina rocosa. En el camino, una carreta tirada por caballos lleva al menos un pasajero.
3. El verde brillante de los árboles, el pasto y las plantas sugiere que Bannister pintó una estación cálida. El día está nublado, pero lo suficientemente luminoso como para que dos de las figuras lleven paraguas, lo que sugiere que podría ser a media mañana o en la tarde.

Georgia O'Keeffe es reconocida por sus pinturas de flores y temas del suroeste, como paisajes y calaveras de vaca. Su primera exposición en la PAFA tuvo lugar en 1924, donde presentó su obra en una muestra de pintura moderna. Su estilo característico enfatiza las formas y las texturas básicas de objetos cotidianos que podrían pasar desapercibidos. O'Keeffe a menudo ampliaba, recortaba y simplificaba sus temas, como este lirio canna. Su enfoque innovador y abstracto de la pintura de naturaleza muerta la consagró como una de las artistas más celebradas de Estados Unidos.

Una mirada más cercana

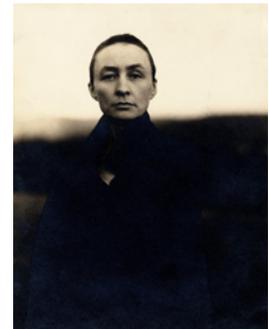
Sin revelar el tema de la pintura, pide a tus estudiantes que imaginen qué podría representar. ¿Creen que es algo orgánico o hecho por el ser humano? ¿Se parece a algo que hayan visto antes? ¿Qué otros sentidos (olfato, gusto, tacto) podrían utilizar para identificarlo?

Georgia O'Keeffe (estadounidense, 1887–1986). *Red Canna (Canna roja)*, 1923. Óleo sobre lienzo, 12 × 9 7/8". Cortesía de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, Filadelfia. Colección Vivian O. y Meyer P. Potamkin, legado de Vivian O. Potamkin, 2003.I.B. © 2024 Georgia O'Keeffe Museum / Artists Rights Society (ARS), Nueva York. Fotografía de Barbara Katus.

Los estudiantes podrían observar lo siguiente

1. No hay líneas rectas en esta imagen. O'Keeffe utiliza líneas naturales y fluidas tanto dentro de la composición como alrededor de los bordes (o contornos) de la forma.
2. Los colores son brillantes y saturados. O'Keeffe emplea tonos complementarios de rojo y verde, así como de amarillo y púrpura. Los colores complementarios son opuestos en el círculo cromático y crean un contraste vibrante cuando se combinan.
3. La imagen está recortada como una fotografía que podrías tomar con tu teléfono. O'Keeffe habría hecho bocetos de esta flor en la vida real, pero le gustaba encontrar formas interesantes de enmarcar sus temas en el lienzo.

Retrato del artista

Alfred Stieglitz (estadounidense, 1864–1946). *Georgia O'Keeffe*, aprox. 1920. Impresión en gelatina de plata, 9 5/16 × 7 1/4". Colección de fotografías diversas, aprox. 1845–1980, Archivo de Arte Americano del Instituto Smithsonian.