

LA COLECCIÓN

HARMON & HARRIET

KELLEY

DE

ARTE

AFRO

AMERI

CANO

OBRAS
EN PAPEL

GUÍA DE EXPOSICIÓN

Las Guías de exposición se proporcionan para que explore la exposición por sí mismo, y le brinden una descripción más profunda de las obras de arte y de los artistas representados.

Puede usar la guía en la galería y llevársela para leerla más tarde, o compartirla y ayudarnos a expandir el alcance de la exposición.

Se alienta a los padres y educadores a utilizar la sección "Descubre" de la guía para ayudar a nuestros visitantes más jóvenes a aprender más sobre las obras de arte, los artistas y los hechos históricos que se revelan mediante la exposición.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Conozca a los Coleccionistas.....	7
Visión General de la Exposición.....	9

TEMAS EXPLORADOS

Renacimiento de Harlem.....	15
Artistas Afroamericanos y la WPA.....	17
La Importancia de los Artistas Gráficos Negros: Innovación e Influencia.....	19
Escuelas de Arte de los Colegios y Universidades Históricamente Negros: Más Allá de la Educación.....	21
Arte Nacido del Movimiento de Derechos Civiles.....	23
Técnicas de arte en la exposición.....	25

ARTISTAS

Artistas en la Exposición.....	31
--------------------------------	----

DESCUBRE

Conversar.....	59
Otras lecturas.....	63

Sin Título (Abstracción), Sam Middleton

MIDDLETON ©1

El Dr. Harmon y la Sra. Harriet Kelley
Foto cortesía de Sra. Harriet Kelley.

CONOZCA A LOS COLECCIONISTAS, EL DR. HARMON Y LA SRA. HARRIET KELLEY

Originarios de Texas, el Dr. Harmon W. Kelley y la Sra. Harriet Kelley se conocieron en la Universidad Prairie View A & M. El nació y creció en el pequeño pueblo de Cameron, al sur de Temple. Su inscripción fortuita en Prairie View lo llevó a conocer a Harriet, donde su padre, un químico, desarrolló y presidió el departamento de ciencias.

El Dr. Kelley amplió sus estudios en la Rama Médica de la Universidad de Texas y con el Ejército de los Estados Unidos. En 1978, el Dr. Kelley estableció su práctica privada en San Antonio, Texas, donde continuó trabajando hasta su fallecimiento en enero de 2023. En el 2019, Harriet Kelley fue honrada con la Distinción en las Artes por el Patrocinio de las Artes, por parte de la Comisión de Artes de la Ciudad de San Antonio.

Los Kelley asistieron a su primera exposición de arte afroamericano en el Museo de Arte de San Antonio. Esta experiencia los cambió, ya que se encontraron con artistas afroamericanos cuyos nombres no reconocieron.

El Dr. Harmon y la Sra. Harriet Kelley prometieron educarse sobre este aspecto desconocido de su herencia. Contrataron a Thurlow Tibbs, un renombrado marchante de arte

afroamericano de D.C., para que los guiara en su empresa de coleccionismo. Tibbs los instruyó sobre los artistas, el mundo del arte, qué libros leer y cómo ver el arte. Su entusiasmo por aprender llevó a los Kelley a formar una gran biblioteca sobre arte afroamericano que complementa la colección de arte.

No contentos simplemente con coleccionar, los Kelley construyeron una colección con un propósito educativo público en mente. El Dr. y la Sra. Kelley, desde el principio, entendieron la importancia de educar a otros sobre la historia del arte afroamericano y su lugar en la historia del arte estadounidense. La colección de Kelley ha sido descrita como una de las mejores colecciones de arte afroamericano del país debido a su amplitud y profundidad.

VISIÓN GENERAL DE LA EXPOSICIÓN

La Colección Harmon y Harriet Kelley de Arte Afroamericano: Obras en Papel, representa una exposición itinerante muy completa que muestra obras de arte creadas por algunos de los artistas negros más respetados de Estados Unidos de los siglos XIX, XX y XXI. Las obras en papel de la exposición son representaciones ejemplares de las voces, esperanzas, historias y valores de las comunidades de las que surgieron.

La exposición itinerante original fue comisariada por los Kelley, con la perspectiva histórica proporcionada por la Dra. Regenia A. Perry, Ph.D., profesora emérita de arte africano y afroamericano, de la universidad Virginia Commonwealth.

El trabajo más antiguo de la exposición, *Willow Glen Rancho* de Grafton Tyler Brown, de finales del siglo XIX, ilustra los muchos caminos que tomaron los artistas negros en el transcurso de sus carreras artísticas. Algunos de los artistas expuestos viajaron a Europa para ampliar sus estudios y carreras. Los primeros ejemplos son Henry Ossawa Tanner y su alumno William E. Scott. Otros artistas buscaron sus raíces históricas en África y el Caribe. Paul Keene pasó un tiempo en Haití; Lois Mailou Jones viajó mucho por África y Haití; La educación multiétnica de Alison Saar le sirvió de base en la diáspora africana. Elizabeth Catlett adoptó los ideales del arte mexicano para promover causas sociales. Charles White, John Woodrow Wilson y Walter Williams vivieron y estudiaron en talleres y escuelas de arte

dirigidos por artistas en México. Sam Middleton y Walter Williams hicieron sus carreras en el extranjero en Suecia y Dinamarca, respectivamente, manteniendo un vínculo con su identidad estadounidense.

Algunas obras de arte en la exposición reflejan el regionalismo de la década de 1930, como *Paseo del Domingo* de Hale Aspacio Woodruff. Otras impresiones abordan experiencias negras únicas como *Plantando* de Rex Gorleigh, mientras que *Ocupante Ilegal* de Raymond Steth nos confronta con las realidades de las condiciones de vida en las comunidades afroamericanas. Un número menor de obras de arte en la exposición son abstractas. Entre ellas se encuentra *Viento y Flores* de Alma Woodsey Thomas.

Mi Amigo, Mary Reed Daniel

An abstract painting featuring a vibrant palette of colors including red, orange, yellow, blue, and green. The composition is layered and textured, with various brushstrokes and overlapping colors. A prominent vertical red stroke runs down the center. The background is a mix of light pink and white. In the lower portion, there are more complex shapes in blue, yellow, and red, suggesting a landscape or a scene. A dark brown rectangular box is overlaid at the bottom, containing the text 'TEMAS EXPLORADOS' in white, bold, uppercase letters.

TEMAS EXPLORADOS

Jitterbugs III, William Henry Johnson

RENACIMIENTO DE HARLEM

Los cambios económicos estadounidenses a principios del siglo XX y el comienzo de la Primera Guerra Mundial aceleraron el movimiento de estadounidenses negros desde el sur rural hacia los centros urbanos en el norte y el medio oeste. Su concentración en ciudades como Nueva York, Chicago, Detroit y Pittsburgh generó optimismo y orgullo en la comunidad.

En Nueva York, inspirado por el movimiento New Negro de Alain Locke e intelectuales como W.E.B. Du Bois, en un Manhattan dominado por los blancos, los afroamericanos estaban decididos a construir su propia identidad cultural. El resultado fue un movimiento artístico e intelectual llamado Renacimiento de Harlem.

Junto con músicos e intérpretes, los fotógrafos y artistas visuales negros captaron a la gente y los lugares de Harlem, pero tenían un acceso muy limitado a galerías y museos. La Biblioteca Pública de Nueva York fue la primera en abrir sus puertas a los artistas negros, y celebró su exposición *Inicial de Artes Negras* en 1921. Varios artistas mayores representados en la colección de Kelley y expuestos aquí exhibieron pinturas allí, como Henry Ossawa Tanner, William McKnight Farrow, William E. Scott y Albert Smith. La nueva generación de artistas del Renacimiento de Harlem, Aaron Douglas, Hale Woodruff y Jacob Lawrence también están representados en estas obras en papel.

La Farola, William E. Smith

ARTISTAS AFROAMERICANOS Y LA WPA

La mayoría de las obras de esta exposición se produjeron durante las décadas de 1930 y 1940, la era de la Gran Depresión. Mediante el New Deal del presidente Roosevelt, la Administración de Progreso de Obras (WPA por sus siglas en inglés) estableció el Proyecto de Arte Federal (FAP por sus siglas en inglés) para contratar artistas para crear arte y formar Centros Comunitarios de Arte (CAC por sus siglas en inglés) para brindar clases de arte para niños y jóvenes artistas. Los centros de arte patrocinados por WPA (NY Harlem Center, Chicago Southside CAC, Philadelphia Graphics Division y Cleveland's Karamu House) desempeñaron un papel importante en la creación de comunidades experimentales de artistas. Dependiendo de su ubicación y construcción social, cada CAC tenía recursos diferentes, a veces desiguales. Se desconoce el número exacto de artistas afroamericanos empleados por la WPA; Ernest Crichlow, Jacob Lawrence, Charles White y Hale Woodruff estaban entre los que lo estaban.

Este período dio origen a una escuela de regionalismo afroamericano y conciencia negra que no volvería a resurgir hasta el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960. Las obras de las décadas de 1930 y 1940 no tenían motivaciones políticas y, en general, no representaban temas de protesta. Retrataron a sujetos afroamericanos en entornos rurales y urbanos en un audaz estilo poscubista. Las escenas

de trabajadores de fábricas, trabajadores portuarios, granjeros, constructores de puentes y reparadores de caminos eran comunes.

También está presente un énfasis en los temas familiares evidente en una litografía de Hilda Wilkerson Brown completada alrededor de 1940. Dos grabados poderosos de Dox Thrash encarnan el arte de la era de la Depresión. Un destacado artista gráfico de la WPA, de una generación anterior, Albert A. Smith completó la mayoría de sus obras en París y fue probablemente el primer artista afroamericano en producir grabados.

LA IMPORTANCIA DE LOS ARTISTAS GRÁFICOS NEGROS: INNOVACIÓN E INFLUENCIA

Los impresores negros habían trabajado en imprentas desde antes de la emancipación, principalmente de forma anónima. En 1867, Grafton Tyler Brown, cuyo trabajo se encuentra en la exposición, abrió una tienda de litografía comercial en California en un momento en que había pocos litógrafos estadounidenses capacitados.

La División Gráfica de 1935 de la WPA/FAP estableció talleres de grabado. Utilizando los equipos y materiales proporcionados, los artistas aprendieron y practicaron técnicas de impresión, rompiendo barreras económicas para la experimentación artística. Las litografías y los bloques de madera, previamente impresos en un solo color, se hicieron con múltiples colores en el proyecto de la ciudad de Nueva York. Dox Thrash, un artista que trabaja en WPA Philadelphia Fine Print Workshop, desarrolló un tipo de impresión mezzotinta que se ve en la pared cercana.

Cuando finalizó el programa WPA, la experiencia adquirida por los artistas negros les permitió encontrar trabajo como artistas e impresores a tiempo completo. Robert Blackburn, quizás el artista gráfico afroamericano más influyente de mediados

del siglo XX, y cuyo retrato tributo de Ron Adams abre esta exposición, era producto del CAC de Harlem, ingresó en su juventud y luego trabajó allí como instructor.

Esta formación le llevó a abrir su diverso y colaborativo Blackburn Workshop en Chelsea. Blackburn se convirtió en el primer maestro impresor en Universal Limited Art Editions, donde produjo algunas de las impresiones más importantes del expresionismo abstracto y el arte pop de la década de 1960. Supervisó las ediciones de numerosos artistas, incluidos Romare Bearden, Norman Lewis, Benny Andrews y Ernest Crichlow.

ESCUELAS DE ARTE DE LOS COLECIOS Y UNIVERSIDADES HISTÓRICAMENTE NEGROS: MÁS ALLÁ DE LA EDUCACIÓN

El crecimiento de los colegios y universidades negros (HBCU por sus siglas en inglés) durante la primera mitad del siglo XX permitió a los estudiantes negros obtener títulos en bellas artes e historia del arte. Estos académicos y artistas se convirtieron en educadores profesionales que establecieron programas de arte y galerías universitarias en los EE. UU., particularmente en las HBCU del sur. Los artistas de la exposición que establecieron tales programas incluyen a Hale Woodruff en la Universidad de Atlanta, Aaron Douglas en la Universidad Fisk en Nashville, Elizabeth Catlett en la Universidad Dillard en Nueva Orleans y John Biggers en la Universidad del Sur de Texas en Houston.

Las HBCU ofrecieron a los instructores de arte negro y a sus estudiantes la oportunidad de exhibir su trabajo en un momento en que las principales galerías y museos no exhibían arte negro. Muchas de estas HBCU adquirieron las obras expuestas, lo que las convirtió en depósitos importantes de colecciones y archivos de arte negro para el estudio de la historia del arte estadounidense.

En Universidad del Sur de Texas, el artista John Biggers estableció un programa de arte que capacitó a la siguiente generación de artistas negros regionales. Entre ellos se encuentra el artista Texano Charles Criner, cuya serigrafía *Mr. Alvin White (Hombre con Pollo)* se presenta aquí. La influencia que Biggers y de la Universidad del Sur de Texas tuvieron en el área de Houston, condujo al establecimiento de Proyecto Casas Adosadas por los artistas de Houston Bert Long, James Bettison, Jesse Lott, Rick Lowe, Floyd Newsum, Bert Samples y George Smith. Este proyecto, ubicado donde vivía Biggers en Third Ward, es un espacio experimental interseccional que aborda el arte, la cultura, la vivienda y la preservación histórica. *La mañana está aquí, Sin Amanecer, y En Peligro* de Biggers y *Amamos, Damos, Morimos, Vamos a Algún Lugar, Amamos* de su alumno Bert Long se pueden ver en la exposición.

ARTE NACIDO DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS CIVILES

El surgimiento del arte político fue facilitado por la participación negra en la Segunda Guerra Mundial, las leyes de Jim Crow, el trabajo mural y de gráfica realizado para la WPA y el aumento del número de artistas negros profesionales como instructores y académicos. El artista Jacob Lawrence logró reconocimiento con obras como *Dos rebeldes* que abordaban temas sociales. *Las Guerras de los Negros* de Charles Alston apareció en la portada de *v*. Romare Bearden reunió a artistas para discutir el papel de los artistas negros en el movimiento por los derechos civiles y en sus obras describió las injusticias contra los estadounidenses negros.

Durante el apogeo de la era de los Derechos Civiles de las décadas de 1960 y 1970, la abstracción fue controvertida para los artistas que abrazaron el Movimiento de Arte Negro. Este fue el momento en que la icónica escultura *Unidad Negra* con su puño en alto, de Elizabeth Catlett, se convirtió en un símbolo del Black Power. En la exposición, Catlett aparece con su linóleo, *Malcom Habla por Nosotros*. Como ella, muchos artistas negros continúan eligiendo trabajar de manera figurativa, rechazando la abstracción para transmitir un mensaje social. En consecuencia, los artistas figurativos de la exposición abordan temas de derechos civiles con retratos de líderes destacados o de víctimas de la injusticia, como en las obras *Wanted Poster y Frederick Douglas* de Charles White y *Reverendo Amor de Atlanta* de Benny Andrews. Otros artistas, como Norman Lewis y Jacob Lawrence, combinaron la abstracción con temas de la historia negra.

Blackburn, Ron Adams

TÉCNICAS DE ARTE EN LA EXPOSICIÓN

Si bien la exposición abarca una variedad de técnicas (acuarela, carboncillo, gouache, pastel, pluma y tinta y técnicas mixtas), la mayoría de las obras de la exposición, 53 de ellas, son impresiones. Sus técnicas van desde las litografías más populares hasta los grabados tradicionales y las puntas secas, hasta el pochoir.

GRABADO | UN DISEÑO INCISO O GRABADO EN UNA PLACA.

ACUATINTA

Una técnica de grabado en la que la imagen se marca con ácido en una placa y el área hundida contiene la tinta. A diferencia del grabado, crea efectos tonales en lugar de líneas al agregar un material resistente al ácido a la placa de impresión. La tonalidad está controlada por el tiempo de la placa en el baño de ácido..

PUNTA SECA

Una técnica de grabado en la que se incide una imagen en una placa con una aguja de metal duro o punta de diamante.

GRABADO AL BURIL

Proceso de grabado en el que se inciden líneas o áreas con ácido en una placa de metal para retener la tinta.

GRABADO DE SUELO BLANDO

Una técnica en la que el suelo de grabado duro se cubre con grasa para hacerlo suave y pegajoso, lo que permite imprimir el suelo presionando un objeto texturizado sobre él.

IMPRESIÓN IRIS

Una impresión Iris es una técnica de impresión digital con alta precisión de color en la que la tinta se rocía sobre papel, lino o lienzo.

LITOGRAFÍA

Un proceso de impresión planográfica en el que se dibuja un diseño sobre una piedra pulida con un crayón o tinta a base de aceite. Después de preparar la piedra, a rodillo la tinta sobre ella y se presiona sobre un papel húmedo.

POCHOIR

Una técnica de estarcido altamente refinada para hacer finas ediciones limitadas de estampados de estarcido con pintura gouache aplicada a mano.

SERICRAFÍA

Un proceso donde ciertas áreas de una malla se bloquean de acuerdo con el diseño. Luego, la tinta se presiona a través de una pantalla de malla sobre el papel, formando la imagen impresa.

XILOGRAFÍA

La impresión en bloque es una técnica de impresión en relieve en la que se talla un bloque de madera o linóleo. Al entintar el diseño, el bloque se presiona como un sello en el papel. La impresión resultante presenta la imagen a la inversa de la talla.

ACUARELA

Pintura al agua, luminosa y transparente, a base de pigmentos molidos combinados con agua y goma arábiga que se suele aplicar a pincel sobre papel de color blanco o crema pálido.

AGUADA

Una fina capa de tinta diluida o acuarela donde las pinceladas son imperceptibles.

CARBÓN

Hecho de ramitas carbonizadas, no contiene un agente aglutinante y el palo se desmorona fácilmente. El carboncillo se manipula fácilmente y requiere un papel texturizado y un fijador cuando esté terminado para evitar que se corra.

GOUACHE

Pintura soluble en agua a la que se le añade una goma o un pigmento blanco opaco. Es similar a la acuarela pero es opaca en lugar de translúcida.

PASTEL

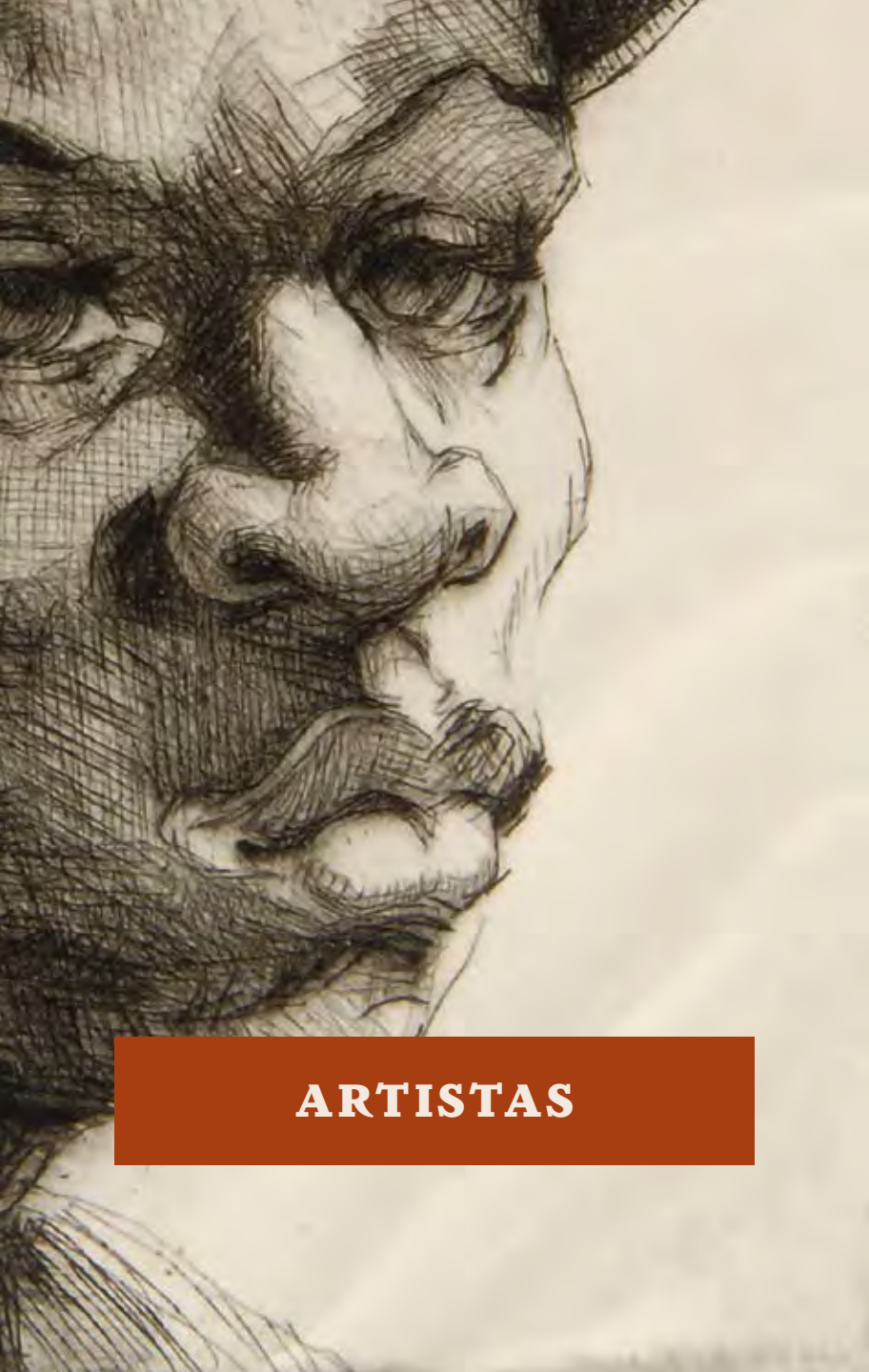
El pastel, que puede usarse para dibujar o pintar, consta de pigmentos molidos, un relleno blanco y una goma aglutinante. Aunque el pastel se puede usar como polvo suelto, los lápices o las barras de colores se usan con más frecuencia.

TINTA

Una pintura a base de agua hecha con tintes. Se puede aplicar con pincel o bolígrafo.

Abraham, Dox Thrash

ARTISTAS

Pasaje de San Antonio, Margo Humphrey

San Antonio Passage

ARTISTAS EN LA EXPOSICIÓN

RON ADAMS | 1934–2020

Blackburn, 2002
Litografía a color

Especies en Peligro de Extinción II, 1991
Acuatinta y grabado a buril

Ron Adams nació en Detroit, estudió en el Instituto Otis de Arte, ahora Colegio Otis de Arte y Diseño, en la Universidad de California en Los Ángeles y la Academia de San Carlos en México. Adams trabajó en el taller gráfico Gemini G.E.L. en Los Ángeles donde, como maestro impresor, produjo obras para Andy Warhol y Roy Lichtenstein. En 1974 abrió Hand Graphics en Santa Fe, Nuevo México, imprimiendo obras para Luis Jiménez, John Biggers y otros. Lo vendió en 1987 para concentrarse en su propio arte. Conocido por su estilo expresionista, Adams se distinguió como impresor y artista gráfico. Su obra, *Blackburn*, rinde homenaje a Robert Blackburn, su legado como litógrafo y su influencia en Adams.

BENNY ANDREWS | 1930–2006

Reverendo Amor de Atlanta, 1972
Pluma y tinta sobre papel

Nacido en Plainview, Georgia, Benny Andrews fue el primero de su familia en graduarse de la escuela preparatoria. Se inscribió en la Fuerza Aérea de los EE. UU. y sirvió durante la Guerra de Corea. Con la ayuda del proyecto de ley GI, asistió a la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Al principio, se ganaba la vida dibujando actores. Andrews capturó a la gente común en su propio estilo expresionista, a través de la pintura y el collage. Enseñó en Queens College, Universidad de la Ciudad de Nueva York, de 1968 a 1997 y se desempeñó como director

de Artes Visuales para el National Endowment for the Arts de 1982 a 1984. Mientras ocupó ese puesto, desarrolló el Programa Nacional de Artes, uno de los programas de artes visuales más grandes del país.

ROMARE BEARDEN | 1911–1988

Conjunción, 1979

Litografía

Romare Bearden nació en Charlotte, Carolina del Norte, y en su juventud se mudó a la Ciudad de Nueva York y Pittsburgh, Pensilvania. Se graduó con una licenciatura en educación de la Universidad de Nueva York en 1935. Bearden estuvo expuesto a una serie de artistas involucrados en el Renacimiento de Harlem. Estudió con George Grosz en la Art Students League y se mantuvo como caricaturista para periódicos afroamericanos y trabajando para la WPA. Descrito como el “principal collagista de la nación”, Bearden también fue pintor, autor, compositor, trabajador social y humanitario. Una retrospectiva del trabajo de Bearden se convirtió en la primera exposición importante de un artista afroamericano en la Galería Nacional de Arte en Washington D.C. y luego viajó por todo el país.

JOHN THOMAS BIGGERS | 1924–2001

La Mañana Está Aquí, No Hay Amanecer, 1965

Litografía a un color

En riesgo..., 1996

Litografía a un color

Originario de Gastonia, Carolina del Norte, John Biggers ingresó a la Universidad de Hampton (anteriormente Instituto Hampton) para estudiar plomería. Fue en Hampton donde un famoso educador de arte, Viktor Lowenfeld, lo convenció de estudiar arte. Siguió a Lowenfeld a la Universidad Estatal de Pensilvania donde, en 1948, obtuvo su licenciatura y maestría, y su doctorado en 1954. En 1949, fue contratado por Texas State College for Negroes, ahora Universidad del Sur de Texas, para

establecer el departamento de arte que presidió durante 34 años. Biggers era conocido por sus murales, dibujos, grabados y esculturas que criticaban la injusticia racial y económica. Su legado se extiende mucho más allá de su cuerpo de trabajo gracias a los jóvenes artistas que entrenó y apoyó como educador.

ROBERT HAMILTON BLACKBURN | 1920–2003

Un Retrato, 1959

Grabado a buril y acuatinta

Robert Hamilton Blackburn nació en Summit, Nueva Jersey, y creció en Harlem en la ciudad de Nueva York. Cuando era joven, Blackburn asistió a los talleres de Charles Alston en el WPA Harlem CAC, donde más tarde se convirtió en instructor de impresión. Blackburn estudió pintura y litografía en la Art Students League de 1940 a 1943 con becas de trabajo. En 1947 abrió The Printmaking Workshop, un estudio colaborativo diverso. Fue el primer Maestro Impresor en Universal Limited Art Editions de 1957 a 1963, donde produjo algunas de las impresiones de arte pop y expresionismo abstracto más importantes de la década de 1960. Como litógrafo líder de su generación, su experiencia con el medio ayudó a definir la estética general del grabado estadounidense moderno.

ELMER W. BROWN | 1909–1971

Jalando Números, 1935

Linograbado

Elmer W. Brown nació en Pittsburgh, Pensilvania, y vivió en Columbus y Cleveland, Ohio, donde estudió en el Instituto de Arte de Cleveland (antes Escuela de Arte de Cleveland). Participó activamente en WPA CAC Karamu House, donde fue actor y escenógrafo, y fue educador en la Cooper School of Art de Cleveland. Fue un pintor e ilustrador conocido por sus murales en varios sitios de Cleveland, varios de los cuales fueron tan apreciados que han sido trasladados y restaurados a lo largo de las décadas. En 1953 se convirtió en el primer ilustrador

afroamericano en la empresa de tarjetas American Greetings y trabajó allí durante 18 años.

HILDA WILKERSON BROWN | 1894–1981

La Familia, ca. 1940

Litografía

Hilda Wilkerson Brown fue una artista y educadora de Washington D.C. Obtuvo su licenciatura en educación de la Universidad de Howard y una maestría de la Universidad de Columbia. Brown también asistió a The Cooper Union y a la Academia Nacional de Diseño en Nueva York, y luego regresó a Washington D.C., para enseñar bellas artes en Miner Teacher's College. Allí comenzó un plan de estudios de historia del arte, diseño y bellas artes y finalmente presidió el departamento. Brown formó parte de la primera junta directiva de la Galería Barnett-Aden, una galería de arte privada en Washington, DC, que fue una de las primeras galerías en mostrar obras de artistas negros. Dio conferencias en DC sobre la importancia del patrimonio artístico africano y la educación artística para los maestros de escuela primaria.

CRAFTON TYLER BROWN | 1841–1918

"Rancho Willow Glen", Residencia de W. Moore, Pescadero, Condado de San Mateo, California, ca. 1800

Litografía coloreada a mano

Grafton Tyler Brown nació de padres libres en Harrisburg, Pensilvania. Es uno de los primeros artistas afroamericanos en emigrar al oeste y es conocido por sus pinturas de California y el noroeste del Pacífico. Brown dirigió un negocio exitoso como litógrafo en San Francisco que producía certificados de acciones, facturas de venta e ilustraciones que documentaban las ciudades y ranchos de la fiebre del oro en los alrededores de San Francisco. Vendió su negocio en 1879, queriendo dedicar más tiempo a su pintura. Dejó el área de San Francisco y, para escapar del racismo, se mudó a Canadá, donde centró su obra de arte en la belleza del paisaje canadiense.

CALVIN BURNETT | 1921–2007

Malabarista, 1948

Grabado a buril en color

Nacido en Cambridge, Massachusetts, Calvin Burnett fue pintor, ilustrador, grabador, artista de collage y educador. Asistió al Colegio de Arte de Massachusetts, ahora Colegio de Arte y Diseño de Massachusetts, y a la Universidad de Boston, donde obtuvo títulos en bellas artes y educación artística. Trabajó en astilleros durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Burnett comenzó a enseñar a estudiantes de arte en su alma mater, la Facultad de Arte y Diseño de Massachusetts. Burnett también fue ilustrador de varios libros y escribió un libro de dibujo instructivo, *Técnicas de Dibujo Objetivas*. Su estilo artístico se inspiró en el expresionismo abstracto y los movimientos sociales afroamericanos del período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

MARGARET TAYLOR BURROUGHS | 1917–2010

Juventud, 1953

Linograbado

Nacida como Victoria Margaret Taylor en St. Rose, Louisiana, su familia se mudó más tarde a Chicago, donde asistió a la Escuela del Chicago Teachers College, ahora Universidad Estatal de Chicago, Instituto de Arte de Chicago, Escuela de la Esmeralda en la Ciudad de México y Colegio de Maestros, Universidad de Columbia. Fue cofundadora del South Side Community Arts Center. Se desempeñó como directora ejecutiva del Museo DuSable de Historia Afroamericana de Chicago. Durante su larga carrera, Margaret Taylor Burroughs se desempeñó como educadora, fundadora y directora de museos, escritora y activista política. Gran promotora de obras de afroamericanos y para afroamericanos, creó grabados en blanco y negro para hacerlos asequibles a un público más amplio.

ELIZABETH CATLETT | 1915–2012

Malcolm Habla por Nosotros, 1969

Linograbado a cuatro colores

Aparcero, 1952

Linograbado bicolor

Nacida en Washington D.C., Elizabeth Catlett recibió una licenciatura de la Universidad de Howard y estudió con Grant Wood en la Universidad de Iowa, donde, en 1940, se convirtió en la primera mujer en recibir un MFA en escultura. Comenzó a estudiar litografía y escultura modernista y en 1945 recibió una subvención de la Fundación Rosenwald para producir una obra centrada en las mujeres negras. Se mudó a la Ciudad de México donde trabajó en el Taller de Gráfica Popular, un colectivo activista de grabado. Hizo de México su hogar y trabajó con artistas mexicanos influyentes que se enfocaban en causas sociales. Su trabajo como escultora y grabadora se centró en las luchas y fortalezas de las mujeres, los afroamericanos y los marginados.

CLAUDE CLARK | 1915–2001

Lluvia, sin fecha (1950)

Litografía offset

Claude Clark nació en una granja arrendataria en Rockingham, Georgia, y se mudó con su familia a Filadelfia durante la Gran Migración. Clark estudió en la Escuela de Arte Industrial del Museo de Pensilvania, ahora Universidad de las Artes, la Fundación Barnes, la Universidad Estatal de Sacramento, ahora Universidad Estatal de California, Sacramento, y obtuvo una Maestría en Artes de la Universidad de California, Berkeley. Clark trabajó en el taller de impresiones de arte de la WPA de 1939 a 1942. Enseñó en Talladega College, Alabama, y Merritt College en Oakland, California, y publicó *Perspectiva del Arte: Una Guía para Maestros Negros Sobre un Plan de Estudios de Artes Visuales Negras*. Las obras de arte de Clark exploraron cuestiones de raza e identidad contrastando sus experiencias en el norte, el sur y sus viajes.

ROBERT COLESCOTT | 1925–2009

No Puedo Bailar, 1996

Litografía a un color

Robert Colescott nació en Oakland, California. Fue reclutado por el Ejército de los Estados Unidos en 1942 y sirvió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Recibió una licenciatura y una maestría de la Universidad de California, Berkeley en 1949 y 1952 respectivamente. Fue a París como alumno de Fernand Leger. Esta experiencia y dos años en El Cairo, Egipto, lo ayudaron a encontrar su propia identidad. Mantuvo carreras como artista y educador, enseñando en universidades en Oregón, California y Arizona a lo largo de su carrera. Fue el primer artista afroamericano en tener una exposición individual en la Bienal de Venecia. Su pintura y otras obras son conocidas por ser provocativas y desafiar los estereotipos raciales y de género.

ELDZIER CORTOR | 1916–2015

Composición de Danza #35, sin fecha (principios de la década de 1990)

Acuatinta a un color y grabado a buril

Eldzier Cortor nació en Richmond, Virginia. A una edad temprana, se mudó al lado sur de Chicago. Estudió en el Instituto de Arte de Chicago, la Universidad de Columbia y el Centro de Arte Gráfico Pratt. Cortor fue empleado del Federal Arts Project de 1938 a 1940. Una beca de Rosenwald le permitió ir a la isla St. Helena, en las tierras bajas de Carolina del Sur, donde se inspiró en la cultura de la isla y las mujeres Gullah, que usó como sujetos en muchas de sus pinturas. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que se aventuraron en la abstracción, las obras figurativas de Cortor se centraron en temas de mujeres negras. Cortor abrazó el llamado de Alain Locke de buscar inspiración en la experiencia negra.

ERNEST T. CRICHLLOW | 1914–2005

La Cita de Cualquiera, 1940

Gouache sobre papel

Amantes, 1938

Litografía

Ernest Crichlow nació en la ciudad de Nueva York de padres de Barbados. Estudió diseño después de la preparatoria, y arte en la Universidad de Nueva York y en la Art Students League. El trabajo con la WPA, como parte del Proyecto de Artes de Greensboro, lo llevó a Carolina del Norte. Enseñó en el Harlem Community Arts Center y fue un conocido ilustrador de literatura infantil. Mientras empleado por la WPA, realizó una copiosa producción de gráfica, sin embargo, la mayoría no sobrevivió. Crichlow creía que había vínculos entre la violencia contra los afroamericanos y la gran migración de los afroamericanos hacia el norte. La pieza que se muestra aquí, *Amantes*, muestra un encuentro violento de una joven afroamericana con un miembro del Ku Klux Klan encapuchado.

CHARLES CRINER | NACIDO EN EN 1945

Sr. Alvin White (Hombre con Pollo), 1998

Serigrafía a color

Charles Criner nació en Athens, Texas, un pequeño pueblo del este de Texas. Perfeccionó sus habilidades artísticas a una edad temprana usando libros de “Cómo pintar o dibujar” y su familia lo alentó a seguir el arte como carrera. En 1964, ingresó al Programa de Bellas Artes de la Universidad del Sur de Texas, estudiando con John Biggers, quien lo alentó a usar a su familia y sus experiencias de la infancia como inspiración para su trabajo. Criner trabajó como artista gráfico, pintor e ilustrador de anuncios publicitarios mientras estaba en la escuela. Después de graduarse, fue empleado por el Houston Post como artista del periódico. Funció como Artista en Residencia en el Printing Museum de Houston durante dos décadas.

MARY REED DANIEL | 1946–2006

Mi Amigo, 1981

Gouache, grafito y pintura acrílica sobre papel

Mary Reed Daniel nació en East St. Louis, Illinois. Asistió a la Universidad del Sur de Illinois, donde estudió arte. A fines de la década de 1960, abrió una galería de arte comunal en Chicago con los artistas Bill Daniel, Howard Mallory y José Williams. Recibió el premio de compra Milliren Corporation of New York en 1978. Su trabajo está representado en las colecciones del Museo Smithsonian de Arte Americano. Su carrera se describe en el libro de la Dra. Leslie King-Hammond, *Gumbo Ya Ya: Una Antología de Mujeres Artistas Afroamericanas Contemporáneas*).

RICHARD W. DEMPSEY | 1909–1987

Sin Título, 1940

Carboncillo y pastel sobre papel

Nacido en Ogden, Utah, Richard W. Dempsey estudió en la Escuela de Artes y Oficios de California y en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. Se mudó a Washington, D.C., para asistir a la Universidad de Howard mientras trabajaba como dibujante para una agencia gubernamental. Recibió una beca Julius Rosenwald y recibió premios de la Galería de Arte Corcoran y el Centro Histórico del Ejército de EE. UU. Inspirado en los colores haitianos y jamaíquinos, Dempsey fue un prolífico pintor abstracto que trabajaba en varias obras a la vez.

AARON DOUGLAS | 1899–1979

Retrato de Dama, 1950

Acuarela sobre papel

Nacido en Kansas, Aaron Douglas obtuvo un licenciatura de la Universidad de Nebraska. Se mudó a Nueva York en 1925, donde bajo la influencia de Winold Reiss, Alain Locke y W. E. B. DuBois, Douglas incorporó la cultura africana a su arte, convirtiéndose en el artista líder de Renacimiento de Harlem

y “Padre del arte afroamericano”. Su trabajo muestra figuras autodefinidas que combinan el modernismo, el Art Nouveau y el Deco con técnicas, ritmos y formas africanas. Si bien *Retrato de Dama* no tiene este estilo, ejemplifica sus estudios de personajes. Realizó ilustraciones para las revistas *The Crisis*, *Opportunity* y *Vanity Fair*. En 1936, Douglas completó un mural para la Exposición del Centenario de Texas en Dallas. Se unió a la facultad de la Universidad de Fisk y se convirtió en presidente del departamento de arte en 1944.

WILLIAM MCKNIGHT FARROW | 1885–1967

Casa Ringling, ca. 1928
Grabado

William McKnight Farrow, nacido en Dayton, Ohio, asistió al Instituto de Arte de Chicago, donde más tarde se convirtió en su primer instructor negro. Durante su término de 1917 a 1945, dio conferencias en la galería, fue curador asistente y diseñador de exposiciones. Enseñó en Carol Schurz Evening School y en Northwestern Settlement entre 1923 y 1924. Farrow expuso con la Fundación Harmon en 1928. Como diseñador gráfico, comenzó un negocio de tarjetas navideñas en la década de 1920 y diseñó una serie de carteles para la compañía de pianos Kimball.

ALLAN RANDALL FREELON | 1895–1960

Reparadores de Calles, 1935
Acuatinta

Construyendo el Puente, ca. 1930
Punta seca

Allan Randall Freelon nació en Filadelfia, donde asistió al Museo y Escuela de Arte Industrial de Pensilvania, la Universidad de Pensilvania y la Escuela Tyler en la Universidad de Temple. Enseñó arte en las escuelas públicas de Filadelfia y fue nombrado supervisor de arte de educación primaria y secundaria. Participante de la WPA en la década de 1930, realizó muchos grabados, como *Reparadores de Calles* y *Construyendo el Puente*

que se encuentran en esta exposición. Fue un participante muy activo en el grupo de artistas y escritores de Filadelfia asociados con el Nuevo Movimiento Negro. Freelon era parte de un grupo de afroamericanos influyentes que hicieron campaña por los derechos civiles.

REX CORLEIGH | 1902–1986

Plantando, 1973

Xilografía a seis colores

Rex Gorleigh nació en Pensilvania. Fue pintor y grabador. Recibió su formación en la Art Students League de la ciudad de Nueva York y en Francia con Andre Lhote. Su trabajo representa a los afroamericanos rurales, especialmente a los trabajadores agrícolas migrantes. Fue empleado por la WPA para establecer Centros Comunitarios de Arte (CAC) en todo el país y trabajó en los CAC de South Side y Harlem. En 1947 se trasladó a Nueva Jersey para dirigir el Princeton Group Arts Center (PGAC), que promovía la integración. Durante ese tiempo, obtuvo una licenciatura en Artes de la Universidad de Rutgers. Cuando cerró PGAC, abrió Studios-at-the-Canal, donde durante 23 años realizó talleres, pintó e imprimió serigrafías.

MARGO HUMPHREY | NACIDA EN EN 1942

Pasaje de San Antonio, 1988

Litografía a un color

Nacida en Oakland, California, Margo Humphrey recibió su BFA en Pintura y Grabado de la Facultad de Artes y Oficios de California y su MFA en Gráfica de la Universidad de Stanford. Expuso en el International Invitational World Printmaking Survey en el Museo de Arte Moderno en 1996. *Pasaje de San Antonio* lo realizó cuando Humphrey era artista residente en la Universidad de Texas, San Antonio. Para inspiración, Humphrey usó la fachada de El Álamo y su narrativa histórica como elemento simbólico de exploración.

WILLIAM HENRY JOHNSON | 1901–1970

Jitterbugs III, 1941–42

Pochoir

William H. Johnson, nacido en Carolina del Sur, estudió en la Academia Nacional de Diseño con Charles L. Hinton y en la Escuela de Arte de Cape Cod con Charles H. Hawthorne y con George Luks. Visitó París en 1926 y viajó por Europa durante un tiempo. Se casó con Houlka Krake, una artista danesa, y se mudó a Dinamarca. Con Europa al borde de la guerra, regresó a los EE. UU. y se instaló en la ciudad de Nueva York en 1938. Johnson fue contratado por la WPA para enseñar arte en Harlem en el Community Arts Center, lo que inspiró un cambio que reflejó las influencias afroamericanas y del arte popular. En su trabajo. En 1967, el Smithsonian adquirió la mayor parte de su patrimonio.

SARGENT JOHNSON | 1888–1967

Santos Cantando, 1940

Litografía a un color

Nacido en Boston, Massachusetts, Johnson quedó huérfano a una edad temprana y vivía con sus tíos. Su tía, May Howard Jackson, fue una famosa escultora negra. Aunque más conocido como escultor, Sargent Johnson fue también artista gráfico, pintor, esmaltador y ceramista. Johnson se mudó a San Francisco, California, donde estudió dibujo y pintura en la A.W. Best School of Art y la Escuela de Bellas Artes de California, hoy Instituto de Arte de San Francisco. Johnson expuso en la Fundación Harmon desde 1926 hasta 1935, ganando la medalla de bronce en 1929 y el premio Robert Oden por trabajo sobresaliente en 1933. Fue empleado de la WPA durante la Depresión. Johnson recibió becas Rosenwald en 1944 y 1949.

LAWRENCE ARTHUR JONES | 1910–1996

Trabajadores de Sección, 1936

Grabado

El mayor de 12 hijos, Lawrence Arthur Jones nació en Virginia.

Durante su último año en la escuela preparatoria, el destacado poeta de Harlem James Weldon Johnson visitó su escuela. Impresionado con el trabajo de Jones, Johnson lo animó a dedicarse al arte como vocación. Al no poder asistir a la escuela de arte en Virginia debido a las leyes de Jim Crow, se matriculó en el Instituto de Arte de Chicago. Asistió al Instituto de 1934 a 1936 e interactuó con sus compañeros de estudios Charles White, Frank Neal y Eldzier Cortor. Jones pasó gran parte de su carrera como profesor de arte en Georgia, Louisiana y Mississippi. Estableció el programa de bellas artes en la Universidad Estatal de Jackson. Su trabajo a menudo describe la historia de los afroamericanos en los Estados Unidos.

LOIS MAILLOU JONES | 1905–1998

Un Rincón Sombreado, los Jardines de Luxemburgo, París, 1991
Serigrafía a color

Lois Mailou Jones, de Boston, Massachusetts, fue pintora, ilustradora y diseñadora textil. Estudió en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston. Al graduarse, comenzó a diseñar textiles. En 1928 se mudó a Sedalia, Carolina del Norte, donde fundó el departamento de arte del Palmer Memorial Institute. Luego enseñó arte en la Universidad de Howard en Washington D.C. durante casi 50 años, entrenando a varias generaciones de destacados artistas negros. Después de casarse con Louis Vergniaud Pierre-Noel, un diseñador gráfico haitiano, sus viajes a Haití influyeron mucho en su trabajo. Su arte también refleja sus viajes por el Caribe, Europa y África, donde fue embajadora cultural de Estados Unidos en 1970.

PAUL KEENE | 1920–2009

Figura Sentada, 1947
Xilografía a un color

Paul Keene nació, se crió y se educó en Filadelfia, y estudió arte en la Escuela de Arte del Museo de Filadelfia, hoy Universidad de las Artes, Escuela de Arte Tyler y Universidad de Temple.

También estudió durante dos años en la Academia Julian de París. Regresó a Pensilvania en 1954 y enseñó en su alma mater, para entonces llamada Philadelphia College of Art. Más tarde enseñó pintura y dibujo en Bucks County Community College en Newtown, Pensilvania, hasta que se jubiló en 1985. Keene usó su arte para contar historias sobre la comunidad afroamericana en Filadelfia, creando nuevos íconos de la vida urbana negra. Keene se describió a sí mismo como un pintor realista abstracto y es conocido por su uso apasionado del color. Trabajó principalmente con pinturas acrílicas sobre papel, pero también fue un destacado grabador.

JACOB LAWRENCE | 1917–2000

Carpinteros, 1977
litografía a color

Dos Rebeldes, 1963
Litografía a un color

Jacob Lawrence, originario de Atlantic City, Nueva Jersey, se mudó a Harlem en la ciudad de Nueva York cuando tenía 12 años. Allí se inscribió en clases de arte para jóvenes en el Utopia Children's Center. También estudió en el Harlem Community Art Center y en la American Artists School de Nueva York. Sus obras retratan la vida y las luchas de los afroamericanos. Las litografías de Lawrence *Carpinteros* y *Dos Rebeldes* sintetizan las formas, los colores y las personas que Lawrence vio en Harlem, en un estilo que llamó "cubismo dinámico". Fue el primer pintor afroamericano cuya obra fue adquirida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Podría decirse que es el pintor afroamericano más conocido del siglo XX.

NORMAN LEWIS | 1909–1979

Jorge, el Bajito, ca. 1930
Litografía

Norman Lewis, nacido en Nueva York, estudió en la Universidad de Columbia y enseñó arte en el Harlem Community Art

Center, la Escuela George Washington Carver, en Harlem Youth in Action y Art Students League. Fue miembro fundador del Harlem Artists Guild. Sus primeros trabajos fueron como pintor realista social, concentrándose en las condiciones de vida de los afroamericanos durante la Depresión. En la década de 1940, abandonó su realismo social figurativo en favor de la abstracción. Lewis fue el único afroamericano entre la primera generación de artistas expresionistas abstractos, ayudando a definir lo que significaba el movimiento. En 1963, fue miembro fundador de Spiral, un grupo de artistas negros comprometidos a apoyar el movimiento de derechos civiles a través de su arte.

LIONEL LOFTON | NACIDO EN EN 1954

Abrazando, 1992

Litografía a un color

Lionel Lofton es un artista y educador de arte nacido en Houston. Estudió arte con John Biggers en la Universidad el Sur de Texas, educación artística en la Universidad de A&M en Prairie View y tiene una maestría en Humanidades/Estudios Humanísticos de la Universidad de Houston, Clear Lake. Es mejor conocido por sus gráfica abstracta y trabajos de técnica mixta. Su arte a menudo ilustra los conceptos de fuerza interior, espiritualidad, belleza, familia e hijos, como en este retrato familiar, *Abrazando*. Utiliza colores, formas, y texturas vibrantes para crear obras que reflejan nuestro entorno, experiencias de vida y ser espiritual.

BERT LONG | 1940–2013

Amamos, Damos, Morimos, Vamos a Algún Lugar, Amamos, 1996

Litografía a color

Bert Long, Jr., nacido en la Fifth Ward de Houston, fue un pintor, escultor y fotógrafo primeramente autodidacta. Después de servir en la Marina e ir a la escuela culinaria, disfrutó de una carrera como galardonado chef ejecutivo. En 1977 dejó el campo culinario para convertirse en artista profesional de tiempo

completo. Estableció Art Scene, la primera revista de arte de Houston, y cofundó el Proyecto Row Houses, una iniciativa de arte y vivienda. Recibió una beca del National Endowment for the Arts en 1987, una notable residencia del Premio de Roma (1990-1991) y en 1990 fue nombrado Artista Texano del año .

WHITFIELD LOVELL | NACIDO EN EN 1959

Suerte, 2002

Impresión iris con barajas pintadas a mano

Whitfield Lovell nació y creció en el Bronx, Nueva York. Asistió a un bachillerato de artes y estudió en la Facultad de Arte del Instituto de Maryland antes de terminar su Licenciatura en Bellas Artes en Cooper Union en 1981. Cuando visitó el sur, de donde era su madre, se conmovió profundamente y se interesó en su herencia, usándola como inspiración en su trabajo. Es reconocido internacionalmente por incorporar retratos antiguos y anónimos de afroamericanos con objetos encontrados para crear instalaciones que evocan recuerdos personales, conexiones ancestrales y el pasado estadounidense colectivo. Su trabajo se encuentra en la colección del Museo Metropolitano de Arte, el Museo Whitney de Arte Americano y el Museo Smithsonian de Arte Americano.

SAM MIDDLETON | 1927–2015

Sin Título (Abstracción), 1961

Gouache sobre papel

Sam Middletown, nacido en la ciudad de Nueva York, creció en Harlem y absorbió la riqueza cultural del jazz que le rodeaba. Se unió a la Marina Mercante a los 17 años y en sus viajes exploró las galerías de arte y museos del mundo. En 1956, Middleton ganó una beca para el Instituto Allende en San Miguel Allende, México, país donde estudió durante los siguientes años. Después de establecerse como un artista internacional de técnica mixta decidió establecerse en Amsterdam. El trabajo de Middleton permaneció profundamente inspirado en la música jazz. En sus

obras expresionistas abstractas, el color, la línea y la composición se basan en el sonido y la armonía; utiliza la improvisación en pinceladas de y toques de color.

IKE E. MORGAN | NACIDO EN EN 1958

Naturaleza Muerta, 1990

Pastel y acrílico sobre papel

Nacido en Rockdale, Texas, Ike Morgan es un artista autodidacta. Comenzó a crear arte mientras era paciente del Austin State Hospital, donde vivió desde los 19 hasta los 41 años mientras recibía tratamiento por esquizofrenia. Su estilo artístico es crudo. Impulsado por la necesidad de crear arte casi continuamente, produce obras utilizando cualquier material que tenga a mano: pasteles, tintas, pinturas al óleo y acrílicas, papel, cartón, lienzo y medios no convencionales. Es mejor conocido por pintar repetidamente figuras estadounidenses icónicas como George Washington, cuya imagen en el billete de un dólar inspiró los primeros retratos que Morgan hizo de Washington.

WILLIAM PAJAUD | 1925–2015

Mañana Seré una Mujer, 1970

Litografía a un color

William Pajaud, nacido en Nueva Orleans, se crió por todo el Sur. Después de obtener una licenciatura en Arte en la Universidad Xavier en Nueva Orleans, se mudó a Los Ángeles en 1948 y se matriculó en el Instituto de Arte Chouinard, ahora Instituto de las Artes de California. Su medio preferido era la acuarela, pero era igualmente competente en pastel, óleo, dibujo a lápiz y grabado. Pintó escenas inspiradas en su infancia en el sur, así como en su vida en Chicago y Los Ángeles. En 1957, se convirtió en director de arte en Golden State Mutual Life Insurance Company, una de las firmas de seguros de propiedad negra más grandes del país. Persuadió a Golden State para que coleccionara obras de artistas afroamericanos y se convirtió en curador de esta colección corporativa reconocida a nivel nacional.

ALISON SAAR | NACIDO EN EN 1956

Blues de la Serpiente Negra, 1994

Litografía a color

Alison Saar, nacida en California, creció rodeada de arte. Su madre, Betye Saar, era una aclamada artista y Richard Saar, su padre, era pintor y conservador de arte. En 1978 recibió un título doble: artes visuales e historia del arte; ambos en Scripps College, Claremont, California; y en 1981 hizo una Maestría en Bellas Artes en el Otis Art Institute, ahora Otis College of Art and Design. Hizo residencias artísticas en el Studio Museum en Harlem y en Roswell, Nuevo México. Esta combinación de entornos, junto con su profundo interés por la historia, la identidad y las culturas de la diáspora africana, influyen en su trabajo como artista. Si bien trabaja principalmente en escultura utilizando objetos encontrados, también es una hábil grabadora, un proceso que aprendió de su madre.

CHARLES LOUIS SALLEE, JR. | 1911–2006

Boogie Woogie, 1941

Grabado a buril

Charles Sallee, nacido en Ohio, se sintió atraído por el arte a temprana edad. Tomó clases en Cleveland en Karamu House, el Instituto Politécnico John Huntington y en la Escuela de Arte de Cleveland, ahora el Instituto de Arte de Cleveland. Obtuvo un título de Licenciado en educación artística de la Universidad de Western Reserve, ahora Universidad de Case Western Reserve en 1939. Enseñó en escuelas de Cleveland y trabajó en proyectos de WPA como grabador y pintor de murales. La mayoría de sus murales se han perdido. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como cartógrafo y diseñador de camuflaje. Regresó a Cleveland y tuvo una exitosa carrera como diseñador de interiores. Tras su jubilación, retomó su carrera artística, pintando hasta su muerte en 2006.

WILLIAM E. SCOTT | 1884–1964

Anciana, 1912

Grabado

William Edouard Scott nació en Indianápolis, Indiana, y se mudó a Chicago en 1904 para asistir a la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Viajó a París en 1909 para estudiar con Henry O. Tanner y asistir a la Académie Julian y la Académie Colarossi. Sus primeros trabajos están influenciado por Tanner y la Escuela Realista Francesa. Scott fue un retratista, ilustrador y muralista que documentó la experiencia Negra. Entre sus retratos más famosos se encuentran los retratos de importantes estadounidenses negros como George Washington Carver y Booker T. Washington, y su prolífico trabajo como muralista se puede ver en Chicago e Indianápolis.

CHARLES SEBREE | 1914–1985

Arlequín, 1954

Pluma, tinta y gouache sobre papel hecho a mano

Nacido en Kentucky, la familia de Charles Sebree se mudó a Chicago cuando él tenía 10 años. En la década de 1930, Sebree asistió al Instituto de Arte de Chicago y al WPA South Side Community Art Center, donde se involucró en el arte y el teatro. Ejerció como dramaturgo, director y escenógrafo para el American Negro Theatre y para la Compañía de Danza Katherine Durham. Se mudó a Nueva York, donde escribió el musical de Broadway *Mrs. Patterson*, ilustró *El Zoológico Perdido* de Countee Cullen y exhibió su arte. Sebree se mudó a Washington D.C., en 1947 y apareció en exposiciones en la Universidad de Howard, en los que fueron el Museo de la Colección Evans Tibbs y la Galería Barnett-Aden. Los retratos modernistas de Sebree a menudo presentaban artistas de circo.

ALBERT A. SMITH | 1896–1940

Sin Título, 1930

Grabado a buril y punta seca

Nacido en Nueva York de padres inmigrantes bermudeños, Albert A. Smith asistió a la Ethical Culture Fieldston School y luego estudió en la Academia Nacional de Diseño en Nueva York. Sirvió durante la Primera Guerra Mundial. En 1920, para escapar del racismo, Smith se mudó a París, se convirtió en músico de jazz profesional y avanzó en su carrera artística estudiando grabado en la Académie des Beaux Arts de Lieja. En 1922, recibió una medalla de oro en la Exposición de la Liga de Arte Tanner en Washington, DC, y en 1929, ganó la medalla de bronce de la Fundación Harmon. Expuso en el Museo de Bellas Artes de Boston en 1932 y en la exposición de Arte Negro del Museo de Arte de Baltimore de 1939.

WILLIAM E. SMITH | 1913–1997

La Farola, 1938

Linograbado

Día de Pago, edición de 1941

Linograbado

Recreación, 1944

Pluma y tinta con grafito sobre papel

William E. Smith nació en Chattanooga, Tennessee. Después de la muerte de su madre en 1925, se unió a su padre en Cleveland, Ohio. Smith vivía en la pobreza extrema cuando conoció a Rowena y Russell Jelliffe, fundadores de Karamu House, un lugar que reunía a personas de diferentes razas, religiones y niveles económicos. Smith estudió en el Instituto de Arte de Cleveland, anteriormente la Escuela de Arte de Cleveland, y el Instituto de Arte Chouinard. Durante la Segunda Guerra Mundial, Smith sirvió en el ejército de los EE. UU. y ganó un viaje a París en un concurso de arte para soldados. Eligió el grabado por su bajo costo de producción, haciendo grabados con bloques de linóleo de los acorazados. Durante décadas, realizó un impresionante

cuerpo de trabajo que describe la experiencia afroamericana durante la Depresión.

RAYMOND STETH | 1916–1997

Ocupante Ilegal, 1935

Litografía a un color

Raymond Steth nació en Norfolk, Virginia. A principios de la década de 1940, se convirtió en miembro de la división de gráfica de Filadelfia de la WPA, un centro de arte comunitario designado para hacer obra gráfica. Fue aquí donde trabajó con otros grandes artistas gráficos afroamericanos como Dox Thrash, Claude Clark y Samuel Brown. El principal interés de Steth era la litografía, y desarrolló un departamento de artes gráficas y grabado en la Universidad Estatal de Morgan en Baltimore, Maryland. Sus gráficas se encuentran en las colecciones del Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Arte de Filadelfia y la Galería Nacional de Arte.

HENRY OSSAWA TANNER | 1859–1937

Naufragio-Bretaña, 1913

Grabado

Puerta de Tánger, 1910

Grabado

Cristo Caminando Sobre el Agua, 1910

Grabado

Nacido en Pittsburg en 1859, Henry O. Tanner era hijo de un ministro metodista africano. No siguió a su padre en el ministerio, pero eligió temas religiosos como inspiración para muchas de sus obras. Tanner asistió a la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, donde fue alumno de Thomas Eakins. En 1891 se mudó a Francia y permaneció allí la mayor parte de su vida debido a las tensiones raciales en los Estados Unidos. En París, Tanner asistió a la Academia Julian con Benjamin Constant y ganó muchos premios por sus pinturas. Tiene el gran honor de ser el primer artista afroamericano en tener una obra de arte expuesta en la Casa Blanca.

ALMA WOODSEY THOMAS | 1891–1978

Viento y Flores, 1973
Acuarela sobre papel

Alma Woodsey Thomas nació en Columbus, Georgia, en una familia de clase media que luego emigró a Washington D.C. Fue la primera graduada del departamento de arte de la Universidad de Howard. En 1921 recibió una licenciatura y en 1924 una maestría de Teacher's College, Universidad de Columbia. Durante 35 años, Thomas trabajó como profesora de arte en una escuela secundaria en Washington D.C. Después de jubilarse, su carrera como artista despegó. Influenciada por la Washington Color School, abrazó la abstracción y creó coloridas pinturas figurando mosaicos abstractos. En 1972, Thomas se convirtió en la primera mujer negra en tener una exposición individual en el Museo Whitney de Arte Americano.

DOX THRASH | 1893–1965

Abraham, (primera versión), ca. 1937
Grabado y punta seca

Estudio para Barcos de Noche, 1940
Pluma, tinta, aguada y grafito sobre papel

Dox Thrash nació en Georgia en 1893 y emigró a Chicago en 1911. Allí estudió a tiempo parcial en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago y recibió instrucción personal de William Scott. Se le recuerda mejor por su invención, junto con Michael Gallagher y Hubert Mesibov, del proceso de impresión de carborundum mientras trabajaba para la WPA en Filadelfia de 1937 a 1942. Intentando reutilizar planchas, recubrió piedras litográficas con carborundum, un producto industrial granular, hecho de cristales de carbono y silicio. Esto produjo imágenes que eran muy suaves con diferentes variaciones tonales. Thrash estableció técnicas de grabado para los grabadores que le siguieron, como Claude Clark, Raymond Steth, Charles White, Elizabeth Catlett, Robert Blackburn y Samuel Brown.

JAMES LESESNE WELLS | 1902–1993

Trabajador Negro, 1928

Litografía a un color

Nacido en Atlanta en 1902, James Wells asistió a la Academia Nacional de Diseño y a la Universidad de Columbia, donde se interesó por el proceso de impresión. Wells fue grabador y pintor durante más de 60 años, casi 40 de los cuales los dedicó a la enseñanza en el departamento de arte de la Universidad de Howard. A Wells le conmovió profundamente el llamado de Alain Locke a utilizar del arte africano como inspiración del arte afroamericano y ganó la medalla de oro de la Fundación Harmon en 1931. Después de dejar la Universidad de Howard en 1968, continuó pintando, haciendo gráfica, y se dio a conocer por sus litografías en color.

CHARLES WHITE | 1918–1979

Anfitriona de Club Nocturno, 1938-40

Tinta sobre papel

Serie de Carteles Se Busca, L-14, 1970

Litografía a una tinta sobre papel amarillo

Frederick Douglass, sin fecha (1951)

Grabado a buril

Charles White, pintor, impresor y artista gráfico, nació en Chicago y se educó en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Recibió una beca de oportunidad de la Fundación John Hay Whitney, una beca del Instituto Nacional de Artes y Letras y una beca Rosenwald. White produjo murales mientras trabajaba para la WPA, incluido uno en la Biblioteca Pública de Chicago. También estudió en México en el Taller de Gráfica Popular. White enseñó en la Universidad de Dillard, la Universidad de Howard, y fue profesor y presidente del departamento de arte en el Instituto Otis de Arte, ahora el Colegio de Arte y Diseño Otis, en Los Angeles. Produjo poderosas imágenes de los afroamericanos.

WALTER WILLIAMS | 1920–1998

Cardo, 1966

Xilografía a cuatro colores

Walter Williams, pintor y grabador, nació en Brooklyn, Nueva York. Con la ayuda del GI Bill, estudió arte en la Escuela de Arte del Museo de Brooklyn después de la Segunda Guerra Mundial y trabajó con artistas como Ben Shahn. Después de graduarse, estudió en México con la ayuda de una beca de oportunidad de la Fundación John Hay Whitney. En México, Williams se sintió libre para crear su arte y no preocuparse por las condiciones raciales en los EE. UU. Williams se mudó a Copenhague en 1959 y, en 1979, se convirtió en ciudadano danés. En Copenhague, su estilo cambió a paisajes idealizados con niños, mariposas y flores.

JOHN WOODROW WILSON | 1922–2015

Hijo Nativo, 1945

Litografía a un color

Escena del tranvía, 1945

Litografía a un color

John Woodrow Wilson nació en Roxbury, Massachusetts, y regresó allí más tarde en su vida. Asistió a clases de arte en el Museo de Bellas Artes de Boston y se graduó de la Universidad de Tufts en 1947. Estudió en París con Fernand Leger en 1949. Wilson recibió una beca de oportunidad de la Fundación John Hay Whitney y se mudó a México, donde estudió pintura mural en La Esmeralda, también conocida como Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, y la Escuela de las Artes del Libro en la Ciudad de México. Más tarde se mudó a Chicago, luego a Nueva York, donde enseñó en el Instituto Pratt y otras escuelas, y finalmente a Boston, donde fue nombrado miembro de la facultad de la Universidad de Boston en 1960.

HALE ASPACIO WOODRUFF | 1900–1980

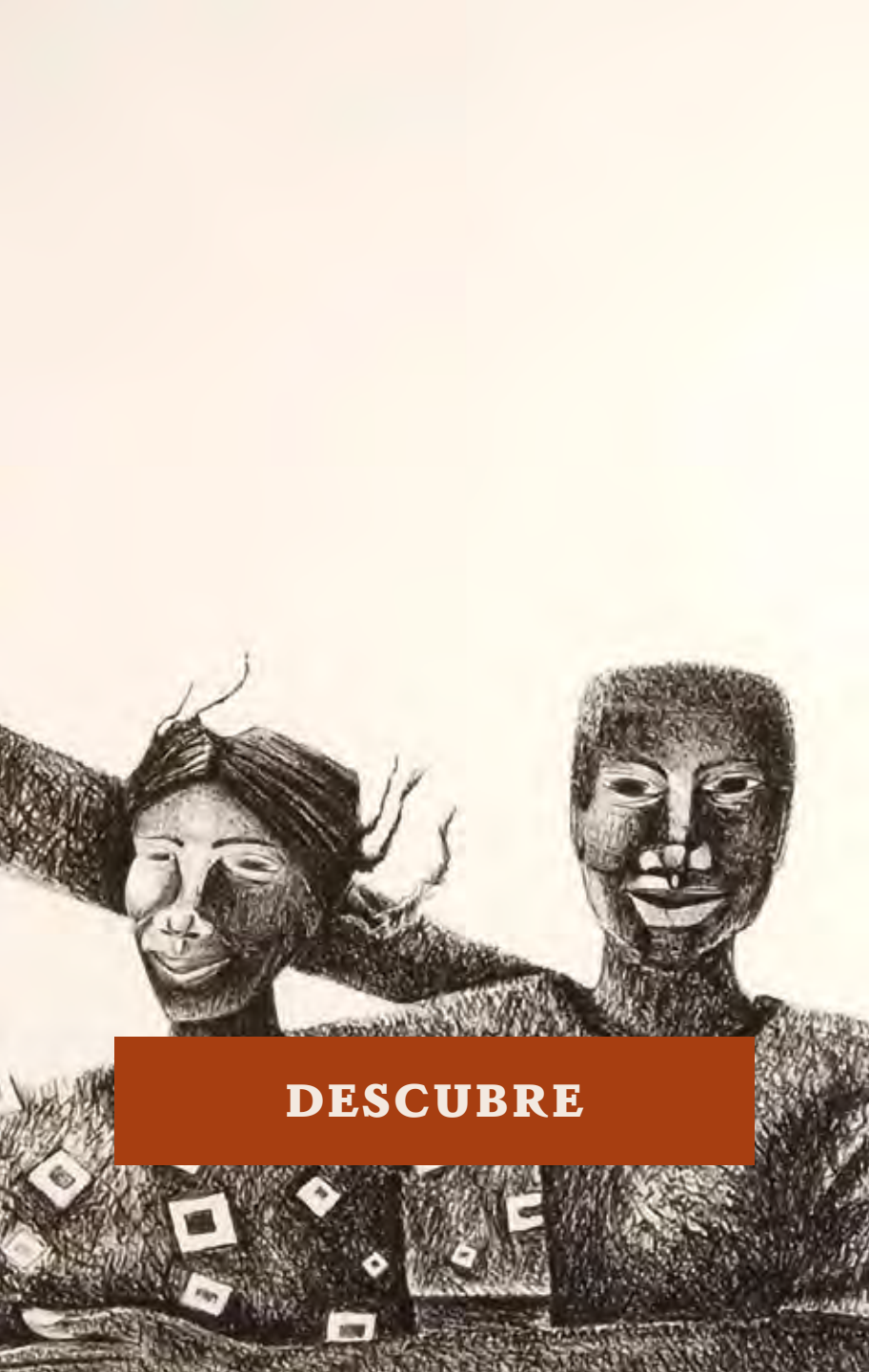
Paseo Dominical, 1939

Xilografía

Nacido en El Cairo, Illinois, Hale Woodruff asistió al Instituto de Arte John Herron en Indianápolis, Indiana, a la Universidad de Harvard y a la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, antes de viajar a París para estudiar en la Academia Escandinava y en la Academia Moderna, con la ayuda de un Premio Fundación Harmon. Después de dejar París, aceptó un puesto de profesor en la Universidad de Atlanta, ahora Universidad de Clark Atlanta. En 1938 aprendió pintura mural con Diego Rivera. Pintó murales en Talledega College, la Universidad de Atlanta y en Los Angeles para la compañía de seguros de vida Golden State Mutual, antes de aceptar un puesto en la Universidad de Nueva York. En Nueva York, abandonó su arte figurativo y pasó a la abstracción. Siendo también grabador, Woodruff se inspiró en las experiencias afroamericanas.

Abrazando, Lionel Lofton

DESCUBRE

La Familia, Hilda Wilkerson Brown

CONVERSAR

Explora la galería y piensa en las respuestas a estas preguntas. Tómate tiempo para mirar las obra de arte de cerca, prestando atención a los pequeños detalles para entender mejor el trabajo de los artistas. Discute con tu grupo compartiendo ideas con los demás.

1. Escoge una obra de arte que te llame la atención. Mira de cerca la pieza durante 30 segundos. Luego, cuenta lo que has notado.
 - *¿Hay un tema principal?*
 - *¿Hay algún trasfondo que te ayude a saber donde esta ocurriendo esto?*
 - *¿Cuáles son los detalles interesantes que notas?*
 - *¿Está contando una historia?*
 - *¿Por qué crees que el artista creó esta pieza?*

2. Las obras en esta exposición muestran una variedad de estilos. Algunos son más realistas y otros más abstractos. Algunas son a color, otras son en blanco y negro.
 - *¿Qué estilos te atraen? ¿Por qué?*

3. La mayoría de las obras de esta exposición se produjeron durante las décadas de 1930 y 1940, la era de la Gran Depresión. Retrataron a sujetos afroamericanos en entornos rurales y urbanos, muchos mostrando escenas de trabajadores de fábricas, trabajadores portuarios, granjeros, constructores de puentes, reparadores de caminos. Muchos también se centraron en temas familiares.
 - *¿Puedes encontrar ejemplos de estos temas?*
 - *¿Por qué crees que estos artistas eligieron estos temas?*

4. Muchas de las obras de arte expuestas se realizaron utilizando técnicas especiales. Familiarízate con ellas en la sección “Técnicas de Arte” de esta guía, en la [página 25](#). Luego, explora la galería y vea si puedes identificar una obra de una de las cada categorías mencionadas a continuación (consejo: lea las cédulas junto a las obras de arte). Estudia la pieza y mira los detalles, para ver de cerca esa técnica específica.
 - Litografía _____
 - Grabado _____
 - Aquatint _____
 - Gouache _____

5. Todas las obras de arte de esta exposición fueron coleccionadas por los Kelley, para poder educar a los demás a cerca de la historia del arte afroamericano.
 - *¿Qué 5 pinturas escogerías, si estuvieras formando tu propia colección, y por qué?*

OTRAS LECTURAS

La Biblioteca Pública de Austin ofrece una selección de los libros escogidos para acompañar a la exposición de la *Colección de Arte Afroamericano de Harmon y Harriet Kelley: Obras en Papel*. Vea estos libros, y muchos más, en cualquiera de sus 21 ubicaciones en Austin.

Escanee los códigos QR para descargar las listas de libros seleccionados.

LIBROS PARA NIÑOS

LIBROS PARA ADULTOS

Patrocinado por el Fondo Albert y Ethel Herzsteiun Hall.
La exposición fue organizada por Landau Travelling Exhibitions, Los Ángeles, CA.

**Todas las imágenes de las obras de arte son cortesía de
Landau Traveling Exhibitions, Los Angeles, CA.*

**BULLOCK
MUSEUM**

| **Austin
TEXAS**

| **THE STORY
OF TEXAS.COM**