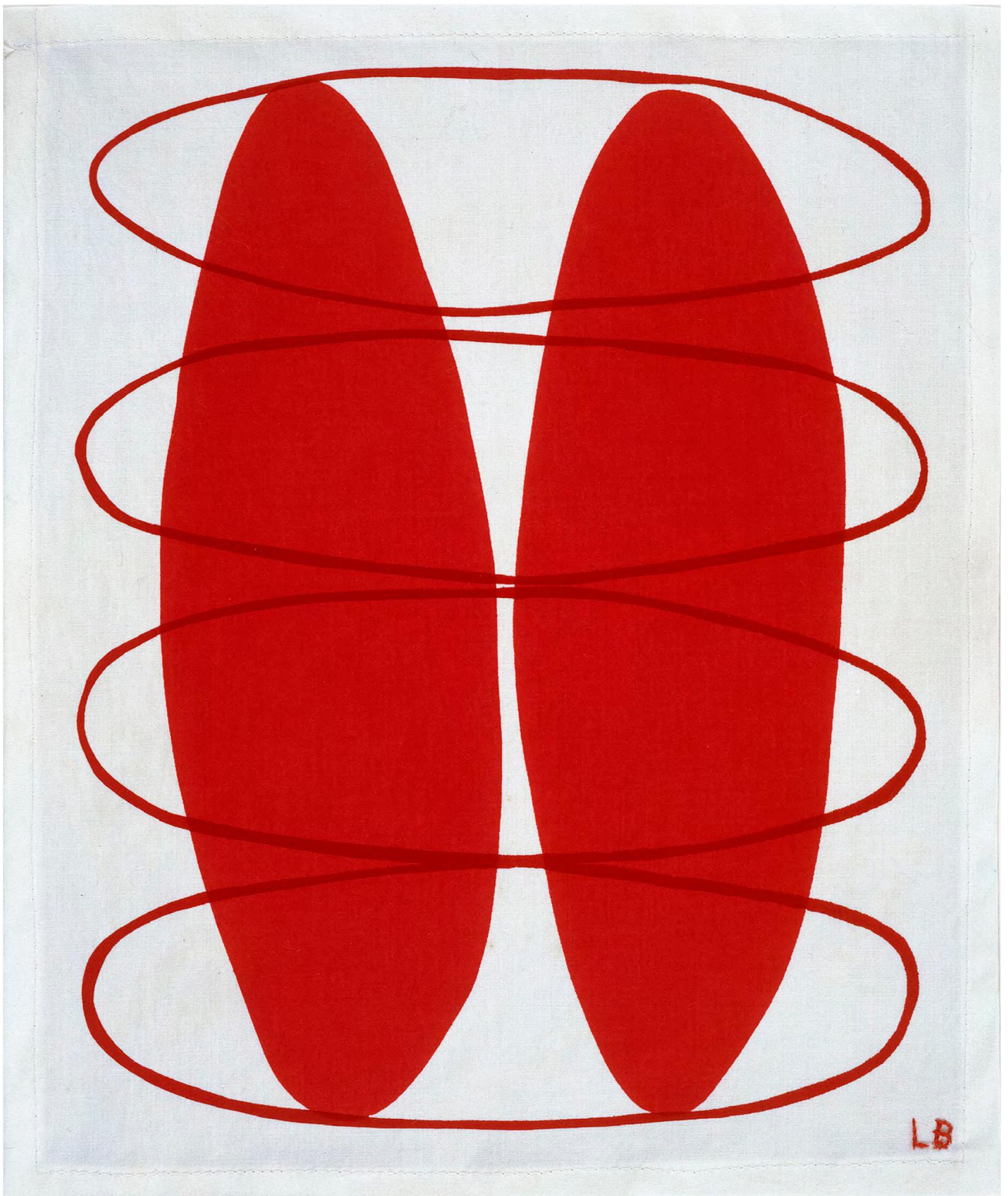

Madrid / Spain

U.S. EMBASSY MADRID | ART IN EMBASSIES

Madrid/Spain

ART IN EMBASSIES 2019 • Established in 1963, the U.S. Department of State's office of Art in Embassies (AIE) plays a vital role in our nation's public diplomacy through a culturally expansive mission, creating temporary and permanent exhibitions, artist programming, and publications. The Museum of Modern Art first envisioned this global visual arts program a decade earlier. In the early 1960s, President John F. Kennedy formalized it, naming the program's first director. Now with over 200 venues, AIE curates temporary and permanent exhibitions for the representational spaces of all U.S. chanceries, consulates, and embassy residences worldwide, selecting and commissioning contemporary art from the U.S. and the host countries. These exhibitions provide international audiences with a sense of the quality, scope, and diversity of both countries' art and culture, establishing AIE's presence in more countries than any other U.S. foundation or arts organization.

AIE's exhibitions allow foreign citizens, many of whom might never travel to the United States, to personally experience the depth and breadth of our artistic heritage and values, making what has been called a "footprint that can be left where people have no opportunity to see American art."²

La Oficina de “Arte en las Embajadas” del Departamento de Estado, creada en 1963, desempeña un papel vital en la diplomacia pública de nuestro país gracias a su misión de comunicación cultural consistente en la creación de exposiciones temporales y permanentes, actividades con artistas y publicaciones. El Museo de Arte Moderno había imaginado por primera vez este programa mundial de artes visuales en la década anterior. A principios de los años sesenta, el Presidente John F. Kennedy lo formalizó y nombró al primer director del programa. Actualmente, con más de doscientas sedes, “Arte en las Embajadas” comisaría exposiciones temporales y permanentes en los espacios de representación de todas las cancillerías, consulados y residencias de Embajadas de Estados Unidos en los países anfitriones. El programa proporciona a públicos de todo el mundo un sentido de la calidad, el alcance y la diversidad del arte y la cultura de ambos países, haciendo presente “Arte en las Embajadas” en más países que ninguna otra fundación y organización artística de Estados Unidos.

Las exposiciones de “Arte en las Embajadas” permiten que ciudadanos de otros países, muchos de los cuales no viajarán nunca a Estados Unidos, conozcan personalmente la amplitud y la variedad de nuestro patrimonio y nuestros valores artísticos, imprimiendo lo que ha sido denominado “una huella que se puede dejar allí donde hay personas que no tienen la oportunidad de ver arte estadounidense”.³

HANNAH F. BUCHAN • In a world of constant change, art remains a powerful tool to help us contemplate and share experiences across time. Art can be timeless and a mirror of the era in which it was created. It can erase the distance between past and present, and pose fundamental questions often obscured in our busy lives.

Our family has been fortunate to live in two of the world's great centers of art, first in New York City, and now in Madrid. My husband, Duke, became Ambassador to Spain and Andorra in 2017. Since then, we have deepened our understanding of Spain's people and culture, which Duke initiated four decades ago through his studies, travel, and business career in Spain. We have immersed ourselves in Spain's magisterial museums and galleries and developed relationships with a wide range of the country's contemporary artists and experts.

We now have the pleasure of sharing with the people of Spain a spectacular art exhibition that represents our connection to both Spain and New York City. The exhibition features many works by immigrants to the United States, some fleeing war-torn states, starting anew in a country where they could live and create freely. They have lived the American dream in this metropolis of boundless possibility, one that both demanded and rewarded work, drive, and creativity. America is the land of opportunity, and New York is its artistic center.⁴

Having lived in New York City for many years, I find that the city is ingrained in the fabric of our lives, as much as Louise Bourgeois's twenty-one screenprints on textiles reflect memories of her parents' shop in Paris. These playful, organic drawings that now wind up the grand staircase in the Ambassador's Residence, weave together time and experience, past and present.

Mark Rothko left Russia at the age of ten and later studied at Yale University before moving to New York City, where he became an iconic abstract expressionist painter. His emotive canvases attract and captivate millions of visitors each year at Washington's National Gallery of Art, which graciously loaned his *No. 5, 1958*, painting for display in the Residence.⁵

Kon Trubkovich, a more recent immigrant from Russia, settled in New York City with his family at the age of eleven. His painting of President Reagan delivering his 1987 speech at the Brandenburg Gate calling for the reunification of a divided Germany offers a historical context, provokes our memory, and comments on the intersection of politics and humanity.

Reflecting on the energy and iconic architecture of New York City, Chilean American conceptual sculptor Iván Navarro's *Empire State* is a defining piece in the exhibition. It is one of a series of neon light boxes based on the floor plans of twelve of the world's most emblematic skyscrapers, including this one in Manhattan.

Cuban American artist Felix Gonzalez-Torres was raised in an orphanage in Madrid, later moving to Puerto Rico, Miami, and then New York City. His conceptual work contemplates identity and mortality, and its unfettered simplicity draws us to do the same.

The exhibition also represents works by Diana Al-Hadid, José Manuel Ballester, Héctor Bitar, Delia Brown, Ariel Cabrera Montejo, John Currin, Jessica Dickinson, Tara Donovan, Liam Everett, Caio Fonseca, Walton Ford, Michael Fullerton, Barnaby Furnas, Graham Gilmore, Joanne Greenbaum, David Hockney, Nir Hod, John Houck, Jason Martin, Manolo Millares, James Nares, Elizabeth Peyton, Elliott Puckette, Ruth Root, Ivan Seal, Dan Walsh, Andy Warhol, and Carrie Yamaoka.

Since we have been in Madrid, we have worked to foster relationships with contemporary Spanish artists including José María Cano, Rafael Canogar, Jerónimo Elespe, Lucía Vallejo Garay, Abraham Lacalle, Cristina Macaya, and Soledad Sevilla, all of whom are new-found friends and guides into the cultural soul of Spain.⁵

My husband is deeply honored to serve as Ambassador of the United States of America to Spain and Andorra. Our entire family is delighted to be here. We feel lucky to be amongst such wonderful people, exploring a fantastic country, and forming many new friendships that have become part of the tapestry of our lives. We are immensely grateful to the museums and galleries, both American and Spanish, whose loans, mixed with our collection, have made the curation of this artistic project possible.

We hope you enjoy this exhibition as much as we do, especially the story it tells about the artists' lives, about the United States and Spain, and our interconnected places in the world.

HANNAH BUCHAN • En un mundo en constante cambio, el arte sigue siendo un poderoso instrumento que nos ayuda a contemplar y compartir experiencias a través del tiempo. El arte puede ser intemporal y un reflejo de la época en la que se creó. Puede hacer desaparecer la distancia entre pasado y presente, y plantear preguntas fundamentales a menudo ocultas en nuestras ajetreadas vidas.

Nuestra familia ha tenido la suerte de vivir en dos de los grandes centros mundiales del arte, primero en la ciudad de Nueva York y ahora en Madrid. Mi marido, Duke, se convirtió en Embajador en España y Andorra en 2017. Desde entonces, hemos aumentado nuestro conocimiento sobre los españoles y la cultura española que Duke comenzó a desarrollar hace cuatro décadas, a través de sus estudios, viajes y negocios en España. Nos hemos sumergido en los magníficos museos y galerías españoles, y hemos establecido relación con muy diversos artistas contemporáneos y expertos del país.

Ahora tenemos el placer de compartir con los españoles una espectacular exposición de arte que representa nuestra vinculación con España y con la ciudad de Nueva York. La exposición presenta muchas obras realizadas por inmigrantes en Estados Unidos, algunos de los cuales llegaron huyendo de países destrozados por la guerra y comenzaron de nuevo en otro en el que podían vivir y crear con libertad. Han vivido el sueño americano en una metrópolis de posibilidades infinitas, que exigía trabajo, motivación y creatividad, y también los recompensaba. Estados Unidos es la tierra de las oportunidades y Nueva York su centro artístico.

He vivido en la ciudad de Nueva York muchos años y me parece que está inserta en el tejido de nuestras vidas, de la misma forma que las veintiuna serigraffias sobre tela de Louise Bourgeois reflejan recuerdos de la tienda de sus padres en París. Estos dibujos lúdicos y orgánicos, que ahora se encuentran en la gran escalera de la Residencia del Embajador, entrelazan tiempo y experiencia, pasado y presente.

Mark Rothko abandonó Rusia a la edad de diez años y más tarde estudió en la Universidad de Yale antes de trasladarse a la ciudad de Nueva York, donde se convirtió en un ícono de la pintura expresionista abstracta. Sus emotivos lienzos atraen y cautivan cada año a millones de visitantes en la Galería Nacional de Arte de Washington, que amablemente ha prestado su cuadro *Número 5*, 1958, para que sea expuesto en la Residencia.

Kon Trubkovich, inmigrante ruso más reciente, se estableció con su familia en la ciudad de Nueva York cuando tenía once años. Su cuadro del Presidente Reagan pronunciando su discurso en la Puerta

de Brandemburgo en 1987, en el que reclamaba la reunificación de una Alemania dividida, ofrece un contexto histórico, estimula nuestra memoria y habla de la intersección entre política y humanidad.

La obra *Empire State*, del escultor conceptual chileno-estadounidense Iván Navarro, que reflexiona sobre la energía y la arquitectura representativa de la ciudad de Nueva York, es una pieza fundamental de esta exposición. Forma parte de una serie de cajas de luz de neón inspiradas en los planos de doce de los rascacielos más emblemáticos del mundo, incluido éste de Manhattan.

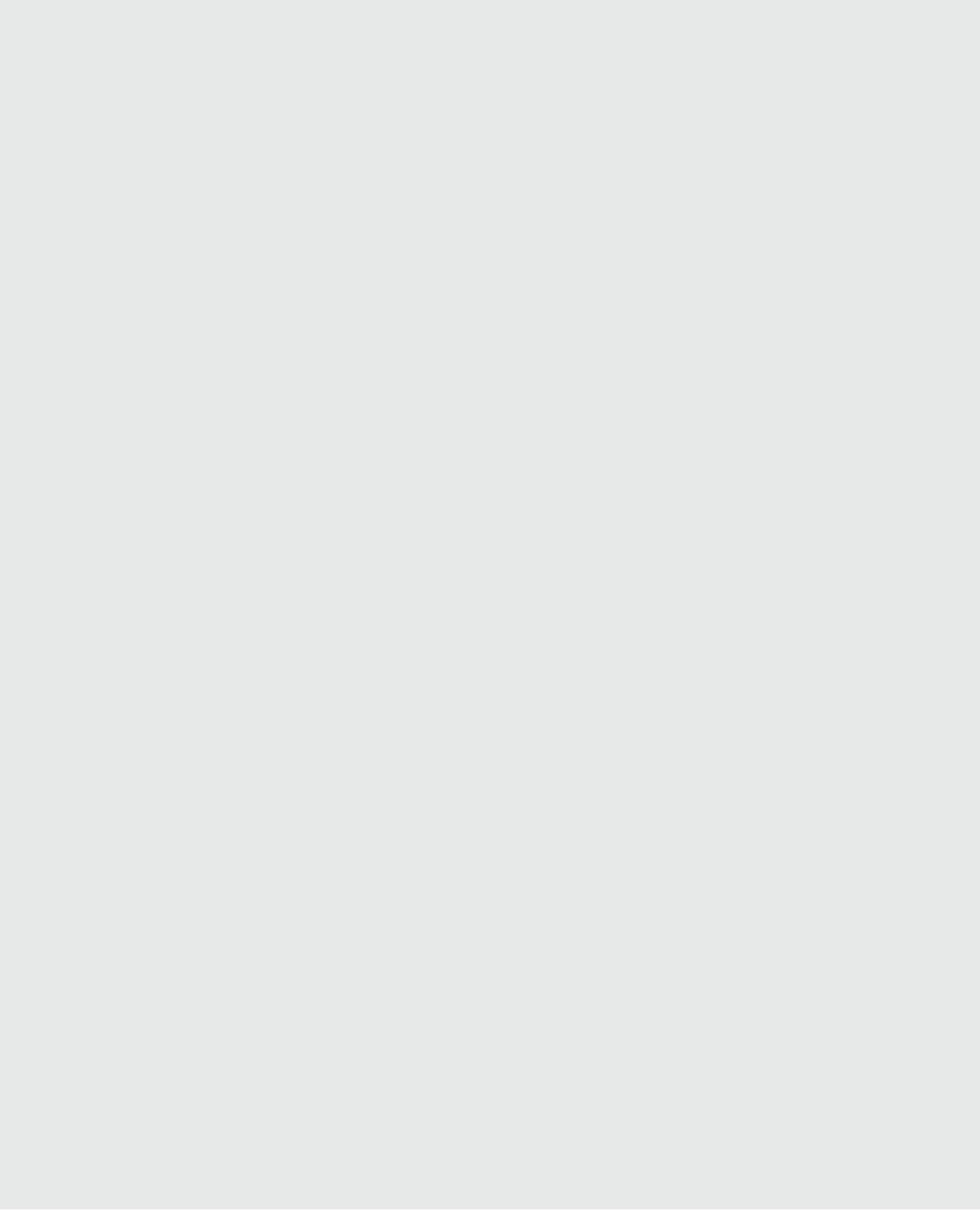
El artista cubano-estadounidense Félix González-Torres se crió en un orfanato en Madrid y posteriormente se trasladó a Puerto Rico, Miami y la ciudad de Nueva York. Su obra conceptual reflexiona sobre la identidad y la mortalidad, y su simplicidad sin restricciones nos induce a hacer lo mismo.

La exposición presenta también obras de Diana Al-Hadid, José Manuel Ballester, Héctor Bitar, Delia Brown, Ariel Cabrera Montejio, John Currin, Jessica Dickinson, Tara Donovan, Liam Everett, Caio Fonseca, Walton Ford, Michael Fullerton, Barnaby Furnas, Graham Gillmore, Joanne Greenbaum, David Hockney, Nir Hod, John Houck, Manolo Millares, Jason Martin, James Nares, Elizabeth Peyton, Elliott Puckette, Ruth Root, Ivan Seal, Dan Walsh, Andy Warhol y Carrie Yamaoka.

Desde que estamos en Madrid, hemos trabajado para cultivar relaciones con artistas españoles contemporáneos, como José María Cano, Rafael Canogar, Jerónimo Elespe, Lucía Vallejo Garay, Abraham Lacalle, Cristina Macaya y Soledad Sevilla, todos ellos nuevos amigos y guías a través de la esencia de la cultura española.

Para mi marido es un gran honor servir como Embajador de los Estados Unidos de América en España y Andorra. Toda la familia está encantada de encontrarse aquí. Nos sentimos afortunados de estar entre personas tan extraordinarias, explorando un país maravilloso y creando muchas nuevas amistades que han pasado a formar parte del tapiz de nuestras vidas. Estamos inmensamente agradecidos a los museos y galerías, tanto estadounidenses como españoles, cuyos préstamos, combinados con nuestra propia colección, han hecho posible comisariar este proyecto artístico.

Esperamos que disfruten de esta exposición tanto como nosotros, especialmente de la historia que relata sobre las vidas de los artistas, sobre Estados Unidos y España, y sobre nuestros lugares interconectados en el mundo.

Artists

D I A N A

Al-Hadid

DIANA AL-HADID • Syrian American artist Diana Al-Hadid is known for her sculpture, installations, and drawings. She works in a wide variety of media including bronze, plaster, wood, steel, wax, cardboard, charcoal, paint, and fiberglass. Born in 1981, in Aleppo, Syria, the artist immigrated with her family to Ohio. She remembers drawing as a child with her grandmother who was also an artist. Al-Hadid holds dual bachelor degrees in art history and sculpture from Kent State University, Ohio, as well as a Master of Fine Arts degree in sculpture from Virginia Commonwealth University, Richmond. She is now based in Brooklyn, New York.

Her drawings have much in common with her sculpture—appearing monochromatic, balancing the tension between fragility and stability, and blending aspects of the human form, architectural elements, and landscapes in images difficult to decipher. Art for Al-Hadid is a process of discovery, she says, as she seeks to create “something that seems improbable.” She explores space and perspective—including mass, gravity, and lift—as well as the tension between the static arts and a sense of movement in her creations, which encourage viewers to see her work from many angles. Al-Hadid has exhibited around the world.¹²

A la artista sirio-americana Diana Al-Hadid, se la conoce por sus esculturas, instalaciones y dibujos. Trabaja con una gran variedad de materiales, como el bronce, el yeso, la madera, el acero, la cera, el cartón, el carboncillo, la pintura y la fibra de vidrio. Nacida en 1981, en Siria, la artista emigró con su familia a Ohio. Recuerda cómo de niña dibujaba con su abuela, también artista. Al-Hadid tiene un doble grado en Historia del Arte y Escultura por Kent State University, Ohio, así como un Máster en Escultura por la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, Richmond. En la actualidad vive en Brooklyn, Nueva York.

Sus dibujos guardan una cercana relación con sus esculturas —son monocromáticos, mantienen una tensión entre la fragilidad y la estabilidad, y entremezclan aspectos de la forma humana, elementos arquitectónicos y paisajes en imágenes difíciles de interpretar. Para Al-Hadid, el arte es un proceso de descubrimiento, explica, añadiendo que quiere crear “algo que parezca improbable”. Explora el espacio y la perspectiva, incluyendo la masa, la gravedad y la elevación, así como la tensión entre las artes estáticas y la sensación de movimiento de sus creaciones, que animan al público a observarlas desde varios ángulos. Las obras de Al-Hadid se han expuesto por todo el mundo.¹³

Untitled, 2014
Conte, charcoal, pastel, and acrylic
42 × 54 in.
Courtesy of a private collection

14

Sin título, 2014
Lápiz conté, carboncillo, pastel,
y acrílico
106,68 × 137,16 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

15

JOSÉ MANUEL

Ballester

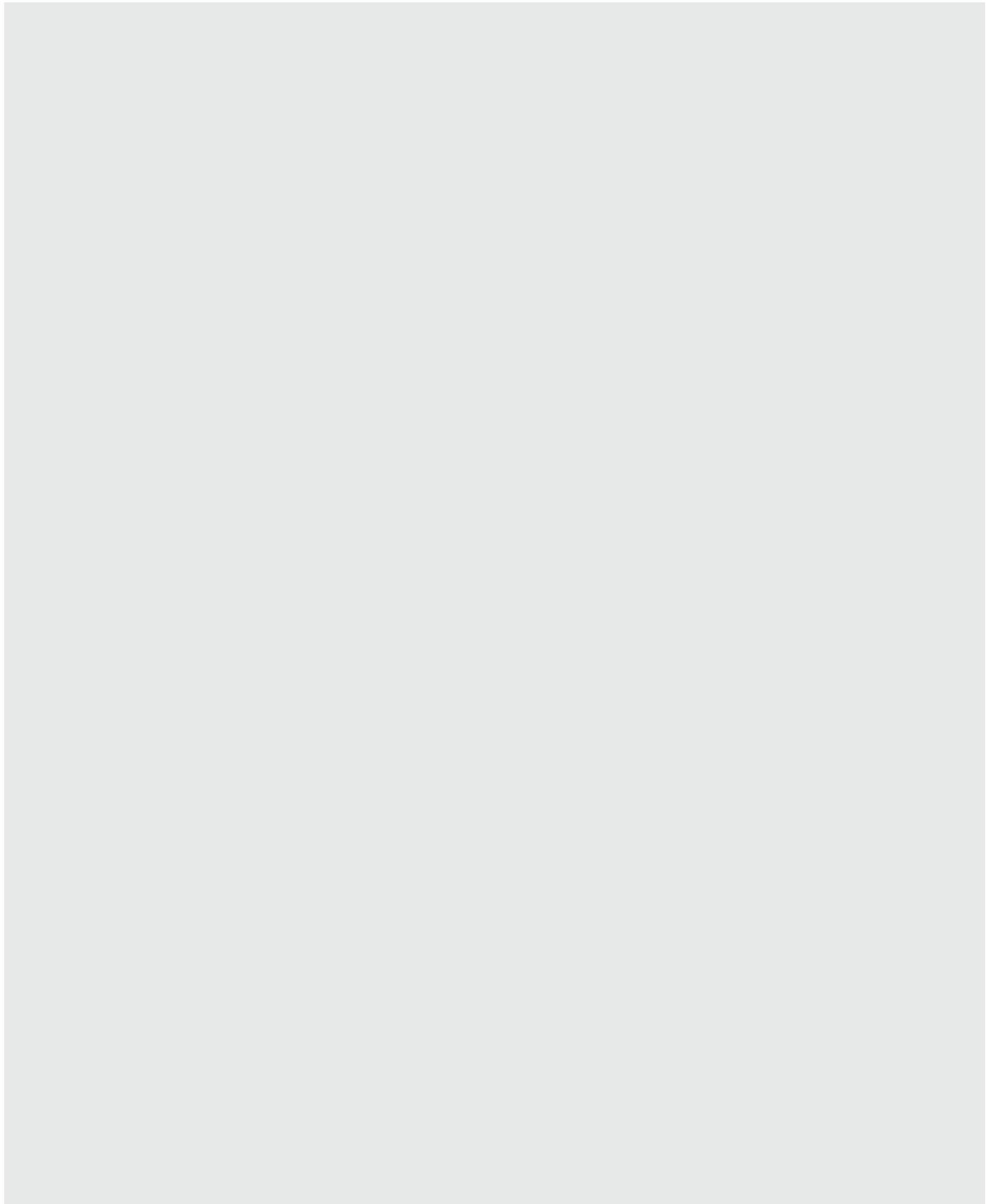
JOSÉ MANUEL BALLESTER • José Manuel Ballester, painter and photographer, was born in Madrid in 1960. Ballester studied fine arts at the Complutense University in Madrid, graduating in 1984. His artistic career began in painting with a special interest in techniques from the Italian and Flemish schools of the fifteenth and eighteenth century. From 1990 onwards, he began pairing painting and photography. His works feature architectonic spaces, both internally and externally. Ballester's work has always focused on open spaces, public spaces, industrial zones, or sites under construction or undergoing a transformation. His first works reflected hyperrealist and naturalist styles, and the artist even painted large formats and canvases with huge color spots. In 2010, he received the National Photography Award.

José Manuel Ballester, pintor y fotógrafo, nació en Madrid en 1960. Ballester estudió bellas artes en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1984. Su carrera artística como pintor comenzó con un especial interés por las técnicas de las escuelas italiana y flamenca de los siglos XV y XVIII. De 1990 en adelante, comenzó a emparejar la pintura con la fotografía. En sus obras aparecen espacios arquitectónicos, tanto interna como externamente. La obra de Ballester siempre se ha centrado en espacios abiertos y públicos, en zonas industriales, en terrenos bajo construcción o que están de alguna manera pasando por alguna clase de cambio. Sus primeras obras eran de estilo hiperrealista y naturalista, y el artista pintaba lienzos de gran formato con enormes manchas de color. En 2010 recibió el Premio Nacional de Fotografía.

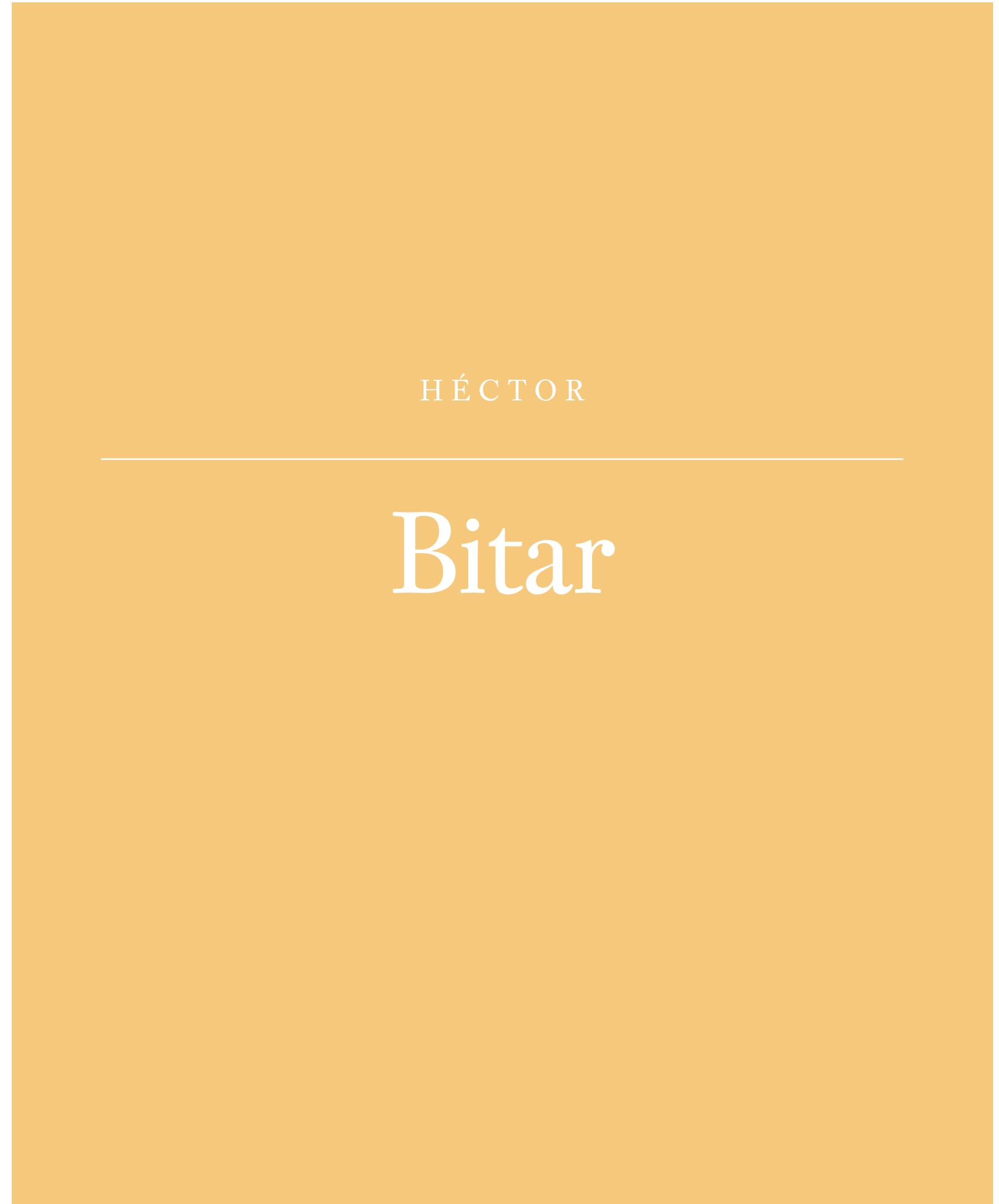
Primavera, 2015
Digital print on canvas
80 x 123 5/8 in.
Courtesy of a private collection

Primavera, 2015
Lámina digital sobre lienzo
203 x 314 cm
Cortesía de un coleccionista particular

HÉCTOR

Bitar

HÉCTOR BITAR • Artist Héctor Bitar was born in Mexico City in 1970 and holds degrees in business administration from the Universidad Iberoamericana and in architecture from the Universidad Anahuac del Norte. In 2002, he founded the Bitar Architects Firm where he practiced architecture until giving it up to devote his time exclusively to art in 2013. His works are exhibited in public and private collections internationally.

Bitar works in a variety of media—enamels, lacquers, resin, gold leaf, recycled objects, canvas, fabric, and more—often exploring contrasts between the rigidity and mathematical precision of architecture and the expressive, emotional power of visual art. He says his interests lie in the “tension between the rational mind and the emotional release in the act of creation.” Here, *Diálogo Geométrico IX* and *II* are part of a series of geometric abstractions that investigate the concepts and effects of balance, equilibrium, symmetry, asymmetry, angles, and proportion, as well as the qualities of mixed media and fabric.

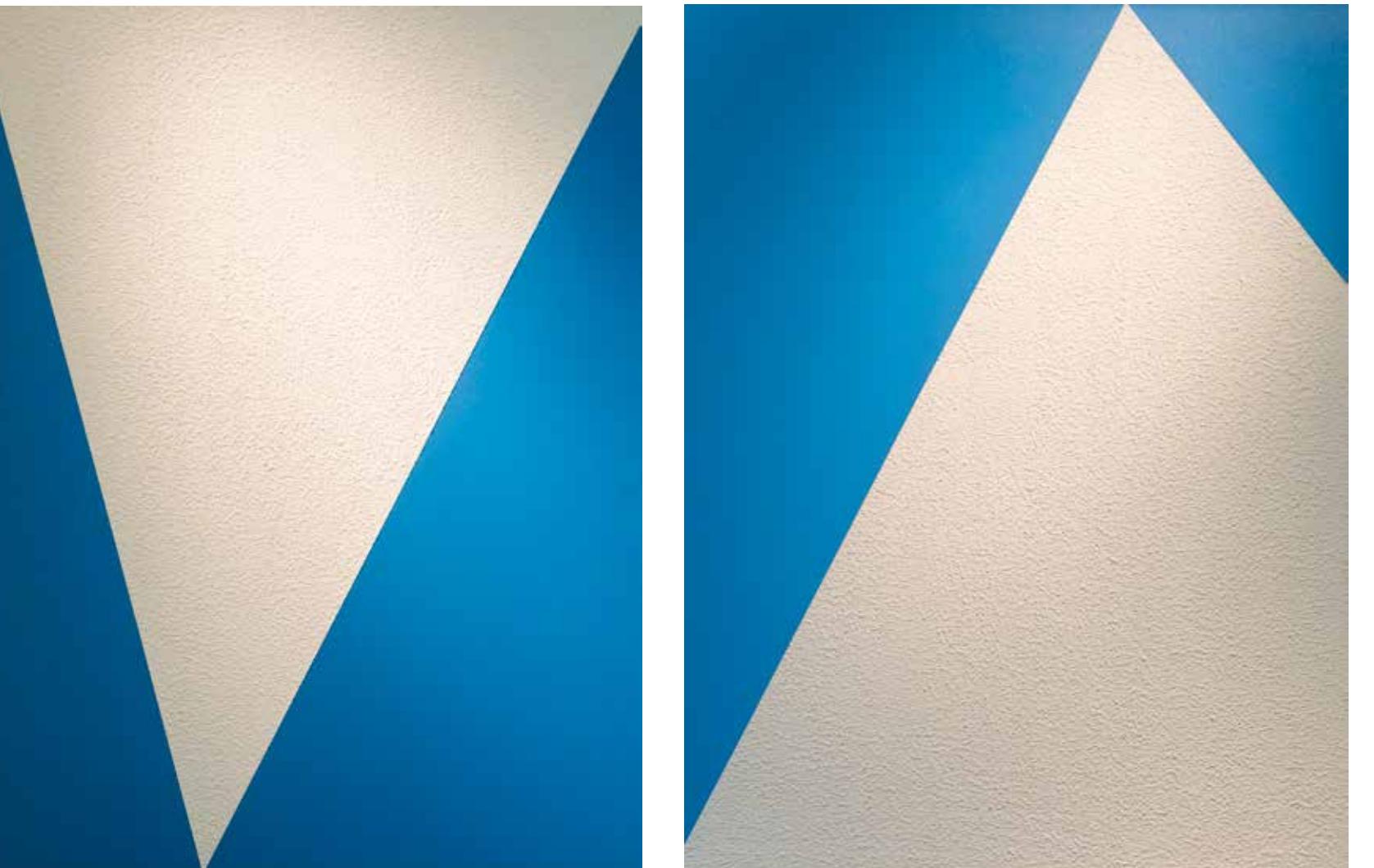
El artista Héctor Bitar nació en Ciudad de México en 1970 y tiene un grado en administración y dirección de Empresas de la Universidad Iberoamericana y otro en Arquitectura de la Universidad Anahuac del Norte. En 2002 fundó *Bitar Arquitectos Firm*, donde trabajó como arquitecto hasta 2013. Ese año abandonó la arquitectura como profesión para dedicarse completamente a su carrera artística. Expone a nivel internacional, y sus obras están presentes tanto en colecciones privadas como públicas.

Bitar trabaja con diversos materiales –esmaltes, lacas, resina, pan de oro, objetos reciclados, lienzo, tela y demás–, explorando a menudo los contrastes entre la rigidez y precisión matemática de la arquitectura y el poder emocional y expresivo del arte visual. Dice que le interesa “la tensión entre la mente racional y el alivio emocional del acto creativo”. *Diálogo Geométrico IX* y *II* forman parte de una colección de abstracciones geométricas que exploran tanto los conceptos y efectos del equilibrio, de la simetría, de la asimetría, de los ángulos y de la proporción como las cualidades físicas de distintos materiales y tejidos.

Diálogo Geométrico IX, 2018
Mixed media on fabric
Each: 57 x 44 in.
Courtesy of the artist

26

Diálogo Geométrico IX, 2018
Materiales mixtos sobre tela
Cada una: 145 x 112 cm
Cortesía del artista

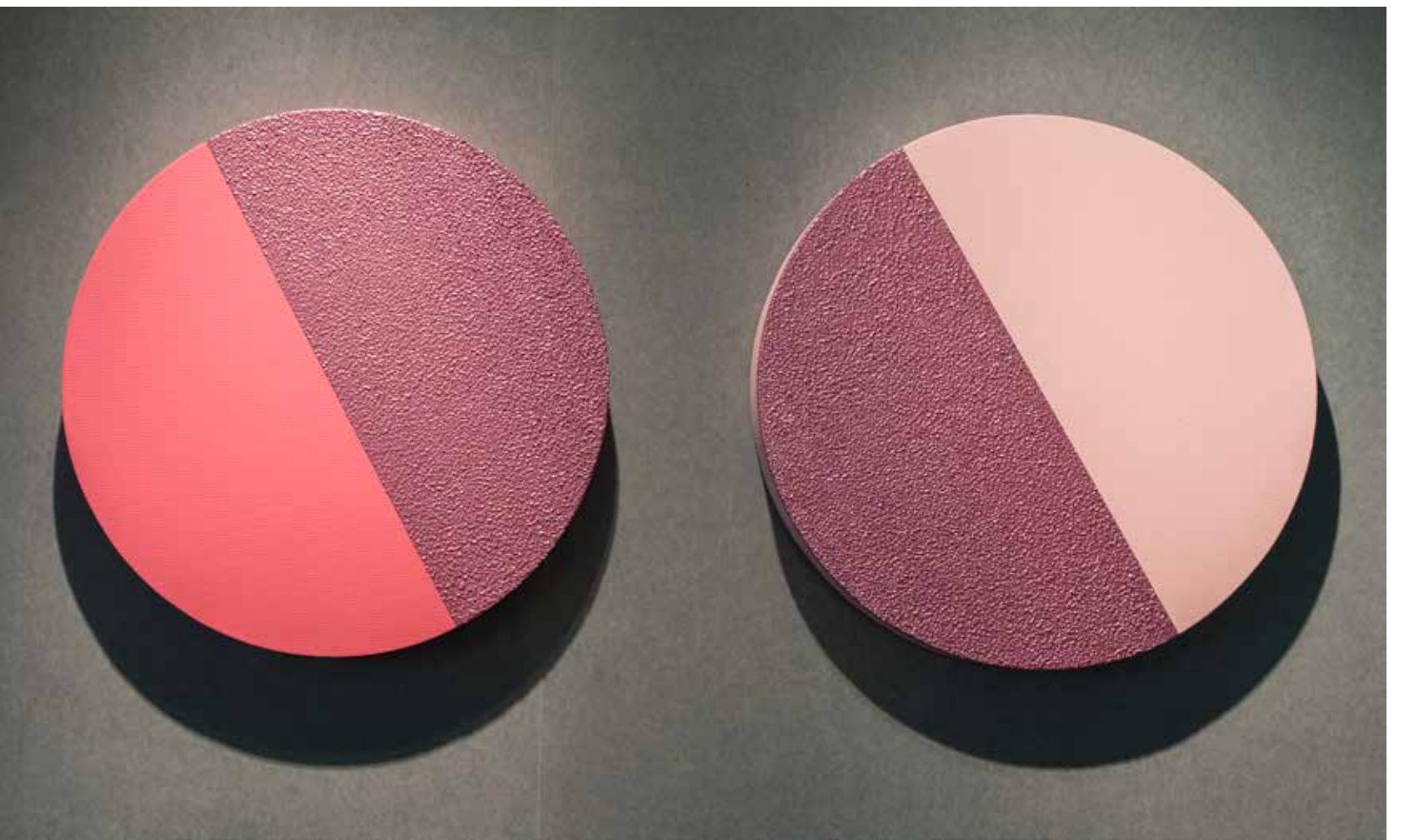

27

Diálogo Geométrico II, 2018
Mixed media on fabric
Each: 23 5/8 in. diameter
Courtesy of the artist

28

Diálogo Geométrico II, 2018
Materiales mixtos sobre tela
Cada una: 60 cm de diámetro
Cortesía del artista

29

LOUISE

Bourgeois

LOUISE BOURGEOIS • French American sculptor, printmaker, and painter Louise Bourgeois's work is replete with reflections on domestic and family life, sexuality, the body, death, and the subconscious.

Born in 1911, in Paris, she grew up in her family's tapestry restoration business. Her art often concerns themes of father/mother/child relationships and their emotional and psychological effects. "My childhood has never lost its magic," the artist said, "it has never lost its mystery, and it has never lost its drama." Known for her large-scale sculpture and installation art, Bourgeois also worked in smaller scale bronzes and textiles.

She studied mathematics at the University of Paris, commonly known as Sorbonne (graduating in 1935) but increasingly turned her attention to art, studying at the Académie des Beaux-Arts and other French schools before immigrating to New York City in 1938 and joining the Art Students League. Bourgeois's art, both imaginative and surreal, conveys a fascination with natural processes of life, the body, and the psychological underpinnings of attachment and abandonment. Here, her three bronzes speak to her concerns: *Topiary*: a metamorphosis of human and plant; *The Welcoming Hands*: the affectionate and protective "way a grown-up will hold the hand of a child;" and *Figure*: a surrealistic body, maybe fertile, maybe gender-free.³²

In 1999, Bourgeois focused on textiles, reflecting her childhood experiences in her family's tapestry business, setting up a printmaking workshop in her home, and hiring assistants. Creating 'fabric collages,' the artist cut up and re-stitched old handkerchiefs, linen from her wedding trousseau, and tablecloths to serve as a ground for a series of bright red screen-printed images. Bourgeois saw the act of sewing as symbolic of repairing problems in personal relationships: "to keep things together and make things whole." Pressing ink onto these cloth surfaces through a prepared screen, she created lively circles and geometric patterns that dance across the vintage fabric. About her textile creations, she said, "clothing is... an exercise in memory... it makes me explore the past." Bourgeois died in 2010 after a long, creative life of contributions to the art world.³³

La obra de la escultora, serígrafo, litógrafo y pintora Louise Bourgeois está repleta de reflexiones sobre la vida doméstica y familiar, la sexualidad, el cuerpo, la muerte y el subconsciente. Nacida en París en 1911, creció inmersa en el negocio de restauración de tapices de su familia. Sus obras a menudo tratan las relaciones materno-paterno-familiares, así como los efectos emocionales y psicológicos de las mismas. "Mi infancia nunca perdió la magia que la imbúía", dijo la artista, "nunca perdió el misterio y nunca perdió el dramatismo". Conocida por sus esculturas de gran tamaño e instalaciones, Bourgeois también realizó obras de menor tamaño, tanto bronces como textiles.

Estudió matemáticas en la Universidad de París, comúnmente conocida como la Sorbona, y se licenció en 1935, pero pronto se interesó por el arte. Estudió en la Academia de las Bellas Artes y otras escuelas francesas antes de emigrar a Nueva York en 1938; allí se unió a la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. El arte de Bourgeois es imaginativo, surreal, y transmite una fascinación por los procesos naturales de la vida y del cuerpo, así como por los principios fundamentales de la psicología del apego y el abandono. En esta colección, sus tres esculturas de bronce dan voz a sus preocupaciones: *Topiary*, una metamorfosis, injerto del ser humano y la planta; *The Welcoming Hands*: la manera cariñosa y protectora en la que "un adulto coge la mano de un niño"; y *Figure*: un cuerpo surrealista, quizás fértil, quizás sin sexo definido.³³

En 1999, Bourgeois pasó a centrarse en los textiles y las telas, reflejando sus experiencias infantiles vividas en el negocio familiar de restauración de tapices. Instaló un taller de serigrafía en su casa y contrató a ayudantes. Para crear sus "collages de tela", la artista cortaba trozos de viejos pañuelos, retales de sábanas de su ajuar de novia y cortes de manteles para volver a coserlos juntos; así servirían de base para una serie de imágenes serigrafiadas en un rojo llamativo. Bourgeois consideraba que la acción de coser era simbólica de la superación de los problemas que surgen en las relaciones personales: "para juntar las cosas y hacer un todo completo". Al imprimir la tinta sobre estas telas a través de una pantalla debidamente preparada, creó círculos dinámicos y patrones geométricos que danzaban sobre las telas antiguas que eligió para ello. Acerca de sus creaciones textiles, explicó que "la ropa... es un ejercicio nemotécnico... me permite explorar el pasado". Bourgeois falleció en 2010 tras una vida larga, creativa y repleta de contribuciones al mundo del arte.

The Welcoming Hands, 1996
Bronze with silver nitrate and
polished patina
 $7 \times 35 \times 17$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New
York, New York; Copyright © 2018
The Easton Foundation / Licensed
by VAGA at Artists Rights Society
(ARS), NY

The Welcoming Hands
(*Las manos acogedoras*), 1996
Bronce con nitrato de plata y
pátina bruñida
 $17,80 \times 88,90 \times 43,20$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva
York, Nueva York; Copyright © 2018
The Easton Foundation / Licenciado
por VAGA en Artists Rights Society
(ARS), Nueva York

Figure, 1960
Bronze, gold patina
 $14\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New
York, New York; Copyright © 2018
The Easton Foundation / Licensed
by VAGA at Artists Rights Society
(ARS), NY

Topiary, 2005
Bronze, silver nitrate and
gold patina
 $23\frac{1}{4} \times 11\frac{1}{2} \times 8\frac{3}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New
York, New York; Copyright © 2018
The Easton Foundation / Licensed
by VAGA at Artists Rights Society
(ARS), NY

36

Figure (Figura), 1960
Bronce, pátina de oro
 $36,80 \times 19,10 \times 16,50$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva
York, Nueva York; Copyright © 2018
The Easton Foundation / Licenciado
por VAGA en Artists Rights Society
(ARS), Nueva York

Topiary (Topiaria), 2005
Bronce, nitrato de plata y
pátina de oro.
 $59,10 \times 28,30 \times 22,20$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva
York, Nueva York; Copyright © 2018
The Easton Foundation / Licenciado
por VAGA en Artists Rights Society
(ARS), Nueva York

37

Untitled BOUR-5903, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $12\frac{1}{4} \times 9\frac{7}{8}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-5905, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $6\frac{1}{4} \times 8\frac{3}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-5907, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $10 \times 11\frac{1}{2}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

BOUR-5903 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $31,10 \times 25,10$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

BOUR-5905 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $15,90 \times 22,20$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

BOUR-5907 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $25,40 \times 29,20$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

Untitled BOUR-5911, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $11\frac{3}{4} \times 9$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-5915, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $8\frac{1}{8} \times 9\frac{1}{8}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-5919, 2002
Screenprint on vintage fabric
 9×11 in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

BOUR-5911 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $29,80 \times 22,90$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

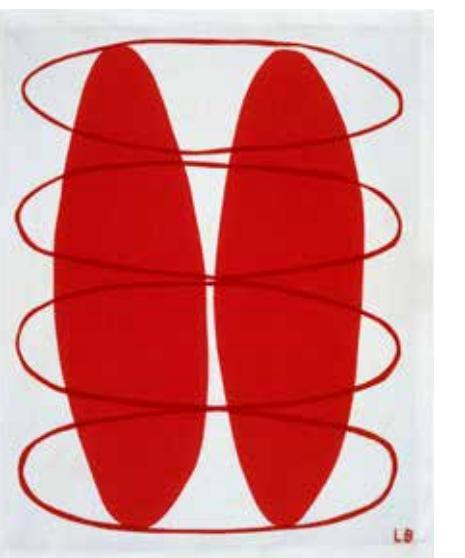
BOUR-5915 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $20,60 \times 23,20$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

BOUR-5919 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $22,90 \times 27,90$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

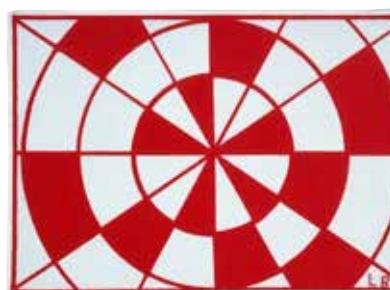
Untitled BOUR-5943, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $10 \times 11\frac{3}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-5951, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $10\frac{1}{2} \times 12$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-5956, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $13\frac{3}{4} \times 11\frac{1}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

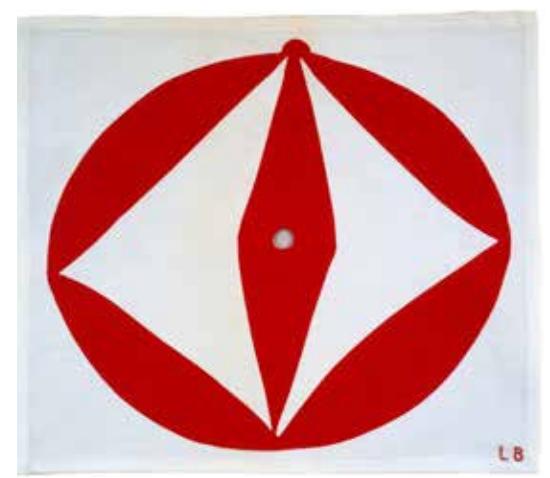
5903

5905

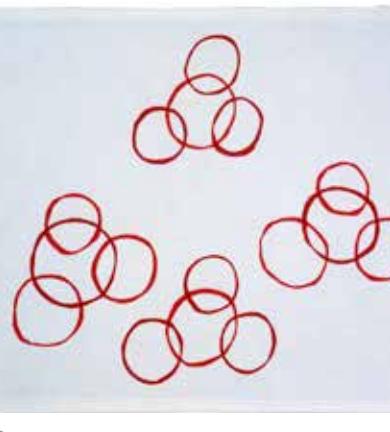
5915

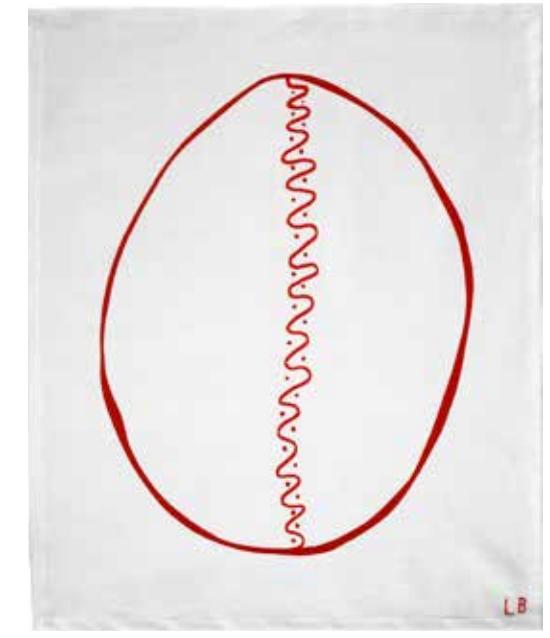
5907

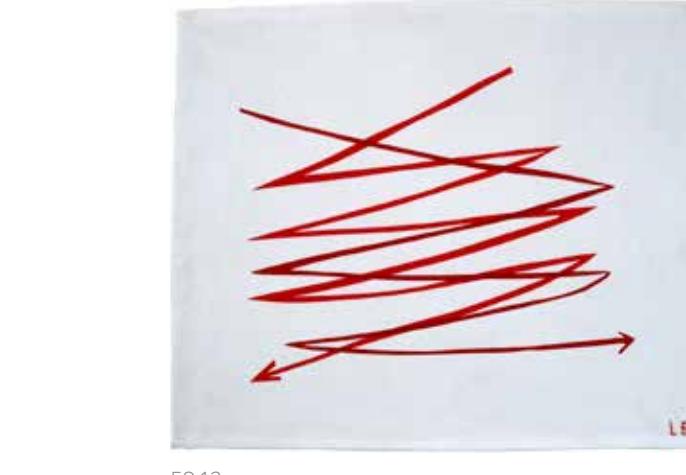
5911

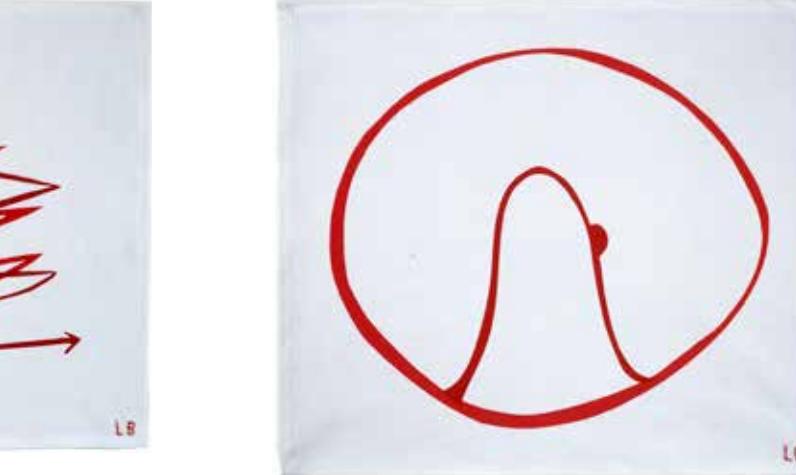
5919

5956

5943

5951

Untitled BOUR-5960, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $10\frac{3}{4} \times 9\frac{1}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-5964, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $11 \times 8\frac{3}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-5974, 2002
Screenprint on vintage fabric
 8×12 in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

BOUR-5960 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $27,30 \times 23,50$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

BOUR-5964 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $27,90 \times 22,20$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

BOUR-5974 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $20,3 \times 30,5$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

Untitled BOUR-5978, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $8\frac{3}{4} \times 11$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-5998, 2002
Screenprint on vintage fabric
 12×9 in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-6000, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $11\frac{1}{2} \times 9$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-6004, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $11 \times 7\frac{3}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-6006, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $18\frac{1}{4} \times 13\frac{1}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

5960

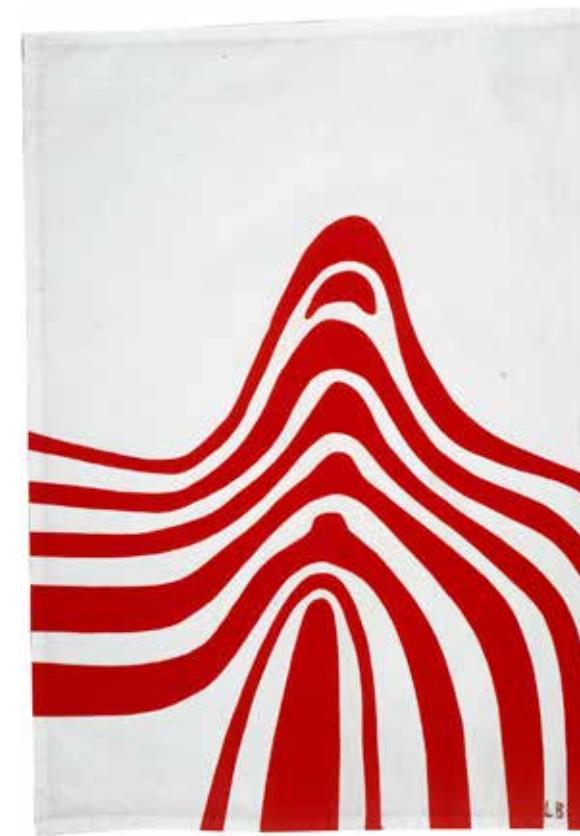
5964

5998

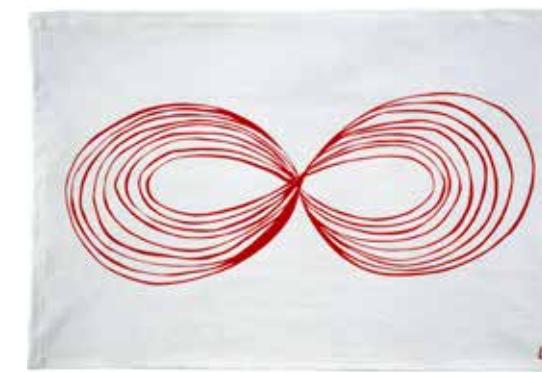
6004

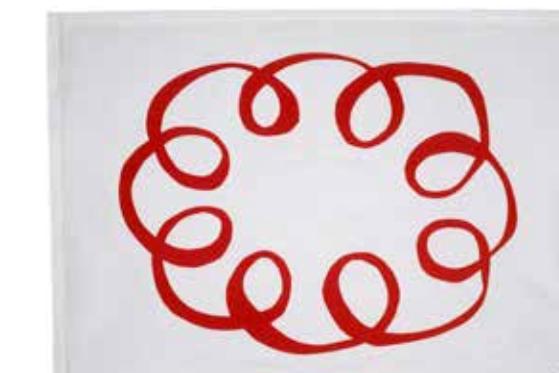
6006

6000

5974

5978

Untitled BOUR-6002, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $11\frac{3}{4} \times 10\frac{1}{2}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-6008, 2002
Screenprint on vintage fabric
11 x 8 in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-6010, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $13 \times 9\frac{3}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

BOUR-6002 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $29,80 \times 26,70$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

BOUR-6008 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $27,90 \times 20,30$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

BOUR-6010 Sin título, 2002
Serigrafía sobre tela antigua
 $33 \times 24,80$ cm
Cortesía de la Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, Nueva York,
Nueva York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licenciado por
VAGA en Artists Rights Society (ARS),
Nueva York

Untitled BOUR-6013, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $21\frac{1}{4} \times 13\frac{1}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-6021, 2002
Screenprint on vintage fabric
11 x 9 1/2 in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-6023, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $10\frac{3}{4} \times 8\frac{1}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-6099, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $12\frac{1}{4} \times 9\frac{1}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

Untitled BOUR-6103, 2002
Screenprint on vintage fabric
 $12\frac{1}{2} \times 10\frac{1}{4}$ in.
Courtesy of The Easton Foundation,
Louise Bourgeois Studio, New York,
New York; Copyright © 2018 The
Easton Foundation / Licensed by VAGA
at Artists Rights Society (ARS), NY

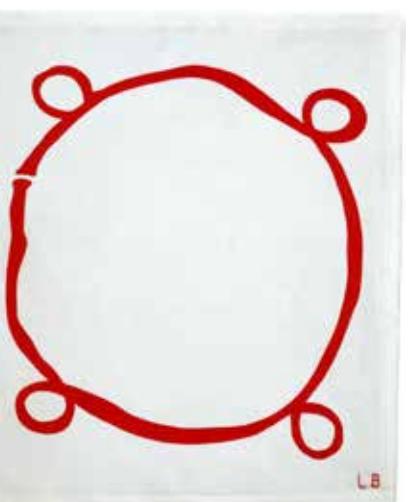
6002

6010

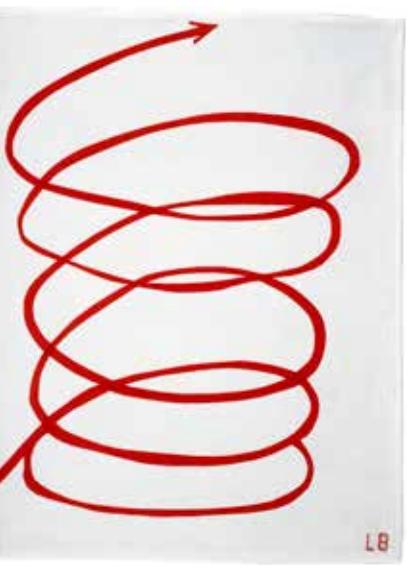
6008

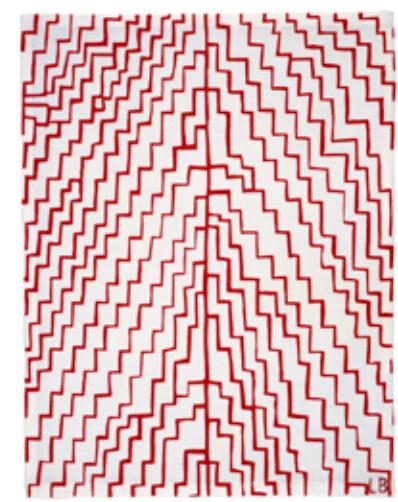
6021

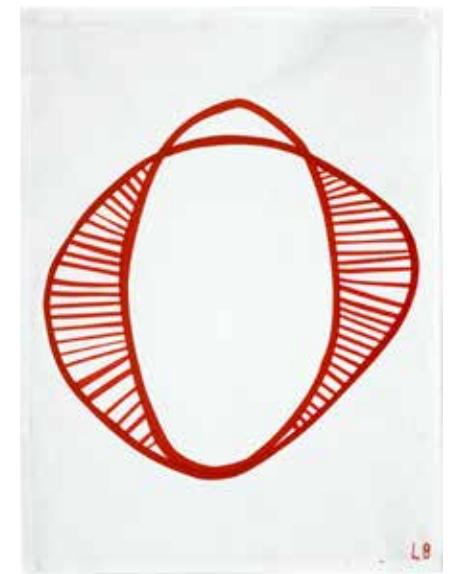
6099

6103

6023

6103

44

D E L I A

Brown

45

DELIA BROWN • American artist Delia Brown was born in Berkeley, California, in 1969 and is now based in Los Angeles. She is known for figurative paintings and drawings recalling the style of nineteenth-century genre paintings but with a modern twist. Her depictions of contemporary women in luxurious settings are rife with themes of absence, desire, privilege, and wealth. Largely scenes of enviable upper-class social life or women of enviable status, the images may recall those of late nineteenth-century artist Mary Cassatt, an American painter and one of the few female members of the French Impressionist group, but with a contemporary edge.

Brown received a Master of Fine Arts degree from the University of California, Los Angeles, and grew to prominence with the rise in attention given to the work of graduate-student artists in that city at the time. Brown's images are beautiful, the ladies lovely, the technique masterful—are we envious? voyeuristic? appreciative of form and content? The artist herself is aware of possible ironic twists, and she has been quoted as expressing a discomfort in producing objects of entertainment for the wealthy.

46

La artista estadounidense Delia Brown nació en Berkeley, California, en 1969 y, actualmente, reside en Los Ángeles. Su fama se debe a sus cuadros y dibujos figurativos, obras que recuerdan los cuadros de género del siglo diecinueve, pero con un giro moderno. Sus representaciones de mujeres contemporáneas en entornos suntuosos están cargadas de referencias a la ausencia, al deseo, al privilegio y a la riqueza. Estas obras, cuyas composiciones son de escenas de la envidiable vida social de la clase alta, o protagonizadas por mujeres acomodadas a quienes es fácil envidiar la suerte, son imágenes que recuerdan a las de Mary Cassat, artista de finales del XIX. Cassat, pintora americana, fue una de las pocas mujeres incluidas en el grupo impresionista francés; las obras de Brown reflejan una realidad vital parecida a la que retrataba Cassat, pero con un aire contemporáneo.

Brown recibió un Máster en Bellas Artes de la Universidad de California, Los Ángeles, y alcanzó la fama cuando, por entonces, se comenzó a prestar atención a las obras de artistas estudiantes-licenciados de esa ciudad. Las imágenes de Brown son preciosas, las mujeres bellísimas, la técnica magistral—¿Acaso sentimos envidia? ¿Somos un poco “mirones”, incluso voyeurs? ¿Apreciamos su forma y contenido? La artista misma es sabedora de los posibles giros irónicos que se le puede dar a su obra, y ha declarado que se siente incómoda con la idea de estar produciendo objetos para entretenir y distraer a los ricos.

47

Untitled, 2007
Colored pencil drawing
16 x 12 in.
Courtesy of a private collection

48

Sin título, 2007
Dibujo a lápiz de color
40,64 cm x 30,48 cm
Cortesía de un
coleccionista particular

49

A R I E L

Cabrera Montejo

ARIEL CABRERA MONTEJO • Cuban American artist Ariel Cabrera Montejo was born in 1983, in Camaguey, Cuba, and graduated from the Instituto Superior de Arte (ISA) in Havana. His oils, watercolors, and graphite drawings have been called “exquisite,” exploring “the discourse between truth and fiction within the archives of Cuban historical documents.” Interested in the dialogue between photography and painting, Cabrera Montejo uses historical photographs as his source material, translated and transformed by traditional late nineteenth-century impressionist techniques that emulate the look of the period photographs. He creates theatrical scenarios: imagined anecdotal scenes in which his characters display basic human instincts, often carnal or sensual in nature, rather than heroic tendencies. “In my work, I select images taken from pre-established heritage documents to enter rough areas and aspects little touched by the Cuban history,” the artist states.

El artista cubano-estadounidense Ariel Cabrera Montejo nació en Camagüey, Cuba, en 1983 y se licenció en el Instituto Superior de Arte (ISA) en la Habana. Sus óleos, acuarelas y dibujos al carboncillo han sido descritos como “exquisitos”, y exploran “el diálogo entre la verdad y la ficción que hay dentro de los archivos de documentos históricos cubanos”. Cabrera Montejo está interesado en el discurso que hay entre la fotografía y la pintura, y utiliza fotografías históricas como referencias, traducidas y transformadas por técnicas tradicionales decimonónicas que simulan el aspecto de las fotografías de época. Cabrera Montejo crea escenas teatrales: escenas anecdóticas imaginadas, en las que sus personajes se entregan a los instintos humanos básicos, generalmente de naturaleza carnal o sensual, en lugar de abrazar el heroísmo. “Para mis obras, elijo imágenes de documentos preestablecidos del patrimonio cubano y así centrarme en zonas comprometidas, abordando aspectos poco visitados por la historia cubana”, dice el artista.

El Solista, 2017
Watercolor and gouache on paper
11 x 15 in.
Courtesy of the Álvaro Alcázar
Gallery, Madrid

Típicas Costumbres, 2017
Watercolor and gouache on paper
11 x 15 in.
Courtesy of the Álvaro Alcázar
Gallery, Madrid

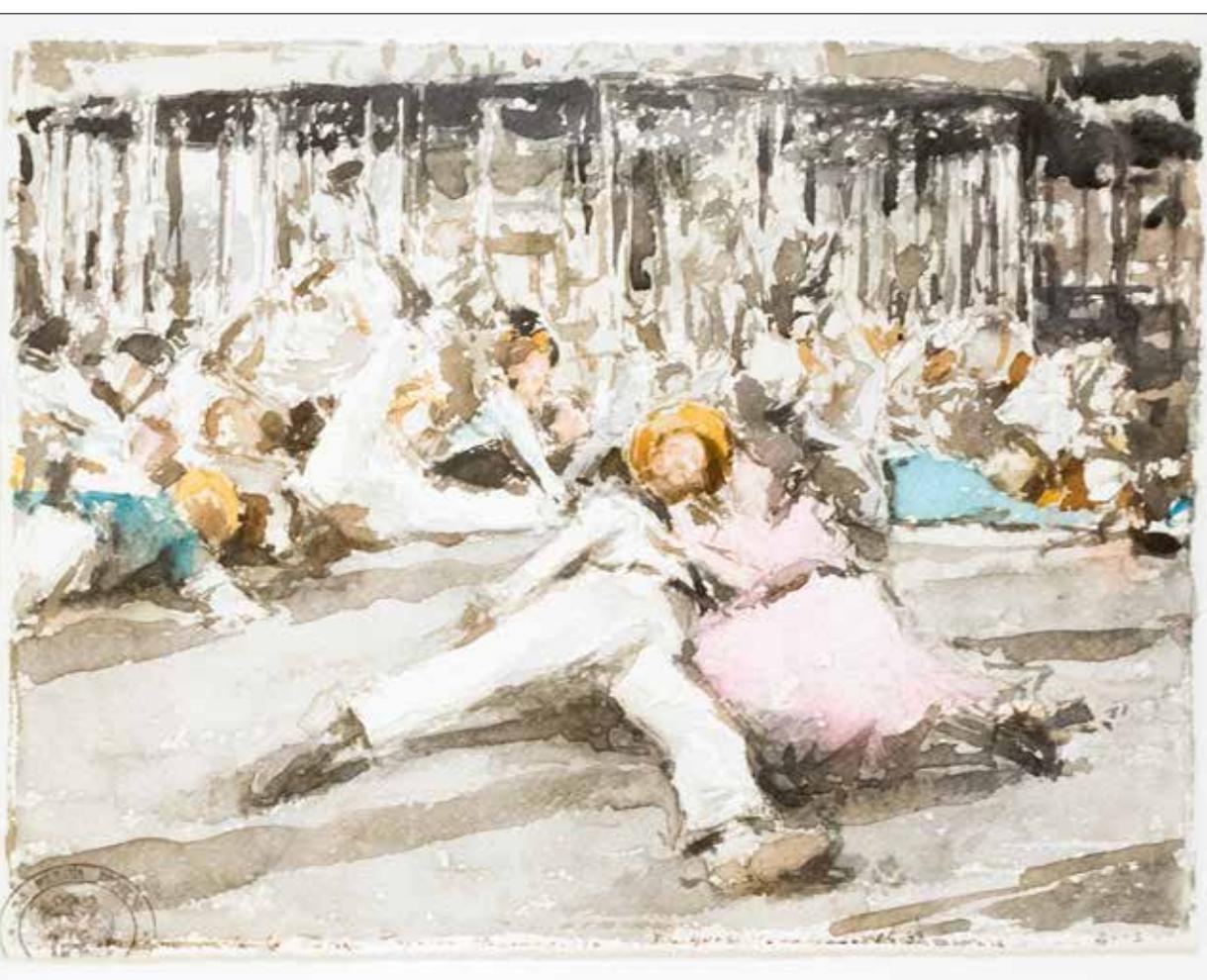
54

El Solista, 2017
Acuarela y gouache sobre papel
28 x 38,10 cm
Cortesía de la Galería Álvaro
Alcázar, Madrid

Típicas Costumbres, 2017
Acuarela y gouache sobre papel
28 x 38,1 cm
Cortesía de la Galería Álvaro
Alcázar, Madrid

55

JOSÉ MARÍA

Cano

JOSÉ MARÍA CANO • Spanish artist José María Cano, born in 1959, was well known in Spain as a member and composer of the Spanish pop rock group Mecano in the 1980s and 1990s and the creator of the opera *Luna*. At the turn of the twenty-first century, Cano turned his attention to visual arts. His series of large-scale images of celebrities, *Wall Street 100*, based on newspaper clippings from the *Wall Street Journal*, earned him immediate recognition. His work permeates with commentaries about capitalism, war, human rights, prostitution, stock market performances (which he calls modern landscapes), and other social, political, and economic issues. Some works also refer to his Spanish roots in their subject matter. Ranging from the personal to the abstract, the painterly to the conceptual, Cano's images provoke viewer responses, as does his tendency to make headlines in the business world of art and auctions.

58

He works in oil, wax, resin, canvas, and paper, and he has been said to consider himself an alchemist who paints what he feels at the moment. *A las siete en punto* (*At Seven O'clock*) is an example of Cano's work in the ancient labor-intensive art of wax, or encaustic, painting layer by layer on canvas.

El artista español José María Cano, nacido en 1959, es muy famoso desde la década de los ochenta: fue miembro y compositor del grupo de pop rock español Mecano y escribió la ópera *Luna*. A comienzos del siglo XXI, Cano centró su atención en las artes plásticas. Su colección de imágenes de gran tamaño de personalidades famosas, *Wall Street 100*, basada en recortes del *Wall Street Journal*, le dio a conocer de manera casi fulminante. Su trabajo analiza el capitalismo, la guerra, los derechos humanos, la prostitución, el resultado del mercado de valores (que él llama “paisajes modernos”) y otras temáticas políticas y económicas. Algunas de sus obras también hacen referencia a sus raíces españolas. Desde lo personal a lo más abstracto, de lo pictórico a lo conceptual, las imágenes de Cano provocan reacciones en el espectador, así como lo hace su tendencia a acaparar titulares en el mundo de los negocios del arte y de las subastas.

Trabaja con óleos, ceras, resina, lienzo y papel, y ha dicho alguna vez que se considera un alquimista que pinta lo que siente en el momento. *A las siete en punto* es un ejemplo de la labor de Cano en la antigua y trabajosa tradición de pintar con la técnica del encausto, utilizando la cera como aglutinante: las capas se aplican con esmero y cuidado, una tras otra, sobre el lienzo.

59

A las siete en punto, Diptich, 2011
Encaustic on canvas
Each panel: 94 7/8 x 67 3/4 in.
Courtesy of the artist

A las siete en punto, Díptico, 2011
Encáustica sobre lienzo
2 piezas de 241 x 172 cm
cada una
Cortesía del artista

R A F A E L

Canogar

R A F A E L C A N O G A R • Painter, printmaker, and sculptor Rafael Canogar is one of the world's best-known contemporary Spanish artists. Born in 1935, his family moved from Toledo after the Spanish Civil War to Madrid in 1944, where Canogar later studied art. His sometimes gestural/sometimes geometric art often contains traces of the human figure as well as socio-political content. Canogar's abstract period began in 1955. Seeking a balance between formal and informal painting, Canogar formed the group El Paso (1957–60) with other artists, including Manolo Millares, who influenced a key phase of the Spanish avant-garde. The group's informalist movement is said to be the Spanish equivalent of American abstract expressionism. While the late 1960s saw the influence of pop art in Canogar's work, the year 1975 marked the beginning of the artist's geometric period, reflecting the influence of George Braque, Pablo Picasso, and Joan Miró. In 2013, Canogar made *Séneca*, forged of steel; its geometric ovoid and planar forms reflect nuances of Canogar's lifelong artistic journey. He has exhibited in Barcelona, Paris, Berlin, Helsinki, and other international venues.

64

El pintor, litógrafo y escultor Rafael Canogar es uno de los artistas contemporáneos españoles más conocidos. Nacido en 1935, su familia se mudó de Toledo a Madrid en 1944, después de la Guerra Civil. En Madrid estudiaria arte. Su obra, a ratos gestual y a ratos geométrica, suele contener huellas de la forma humana, así como un contenido sociopolítico. El periodo abstracto de Canogar comenzó en 1955. En su búsqueda de un equilibrio entre la pintura formal e informal, Canogar fundó el grupo El Paso (1957-1960) con otros artistas, entre los que se encontraba Manolo Millares, que influyó en una fase clave de la vanguardia española. Se considera que el movimiento informalista del grupo es el equivalente español del expresionismo abstracto estadounidense. Mientras que a finales de los sesenta las obras de Canogar se vieron influidas por el arte pop, el año 1975 marca el comienzo del periodo geométrico del artista, donde se aprecia la influencia de George Braque, Pablo Picasso y Joan Miró. En 2013, Canogar creó *Séneca*, forjada en acero; sus formas geométricas planas y ovoides ponen de manifiesto los matices de la carrera artística de Canogar a lo largo de su vida. Sus obras se han expuesto en las ciudades de Barcelona, París, Berlín, Helsinki y otros espacios internacionales.

65

Cabeza Juan Gris, 2008
Patina-finished bronze, edition 4 of 7
 $17\frac{3}{4} \times 13 \times 9\frac{4}{5}$ in.
Courtesy of the Art in Embassies
Program

Séneca, 2013
Steel
 $65\frac{3}{4} \times 49\frac{3}{16} \times 35\frac{7}{16}$ in.
Courtesy of the artist and Galería
Alvaro Alcázar, Madrid, Spain

66

Cabeza Juan Gris, 2008
Bronce con pátina, edición 4^a de 7
 $44 \times 33 \times 25$ cm
Cortesía de Arte en las Embajadas

Séneca, 2013
Acero
 $167 \times 125 \times 90$ cm
Cortesía del artista y Galería Álvaro
Alcázar, Madrid, España

67

JOHN

Currin

JOHN CURRIN • American artist John Currin is considered among the most influential painters working today. Based in New York City, his satirical paintings and portraits are replete with provocative sexual and social themes. His skillful drawings and paintings are rooted in old master mannerist techniques and show the influence of Renaissance painters, pop culture, and contemporary fashion. Inspired by early modern portraits, nudes, nymphs, pin-ups, and his muse and wife, artist Rachel Feinstein, he states that his characters in his art are more a reflection of himself than his models.

Born in 1962, in Boulder, Colorado, Currin earned a Bachelor of Fine Arts degree from Carnegie Mellon University, in Pittsburgh, Pennsylvania, and studied at the Yale School of Art in New Haven, Connecticut. His works, combining art history and kitsch, have been called “some of the most seductive and rivetingly weird figure painting of our era.” “I find I can’t get rid of my trashiness as an artist,” Currin states. “A lot of my themes...are meant to bring that conundrum into high relief.”

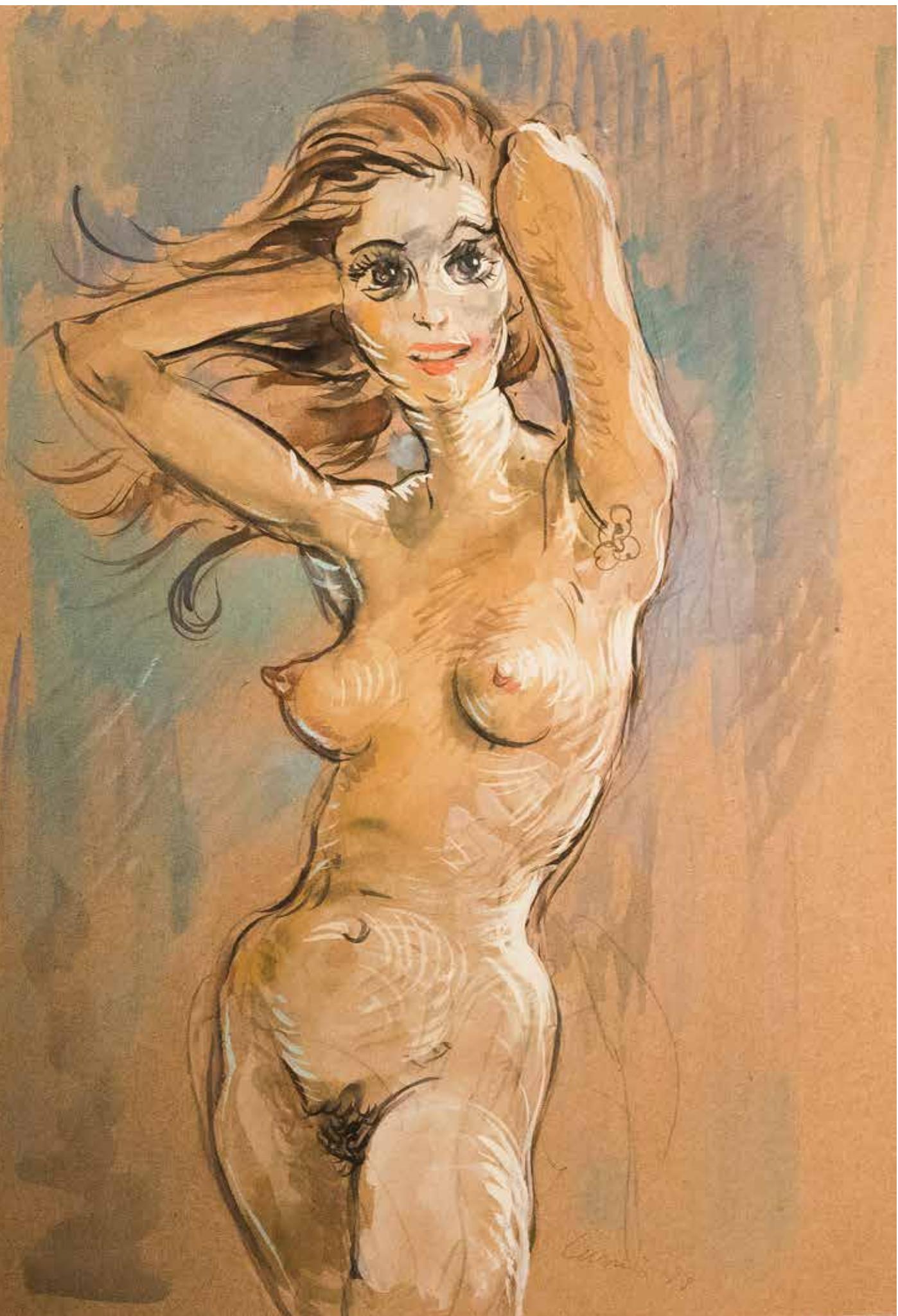
Al artista estadounidense John Currin se le considera como uno de los pintores más influyentes del momento. Afincado en Nueva York, sus cuadros y retratos satíricos proponen temas polémicos, de naturaleza tanto sexual como social. Sus dibujos y cuadros, muy hábilmente ejecutados, parten de las técnicas manieristas de los antiguos maestros y reflejan la influencia tanto de pintores Renacentistas como de la cultura popular y de la moda contemporánea. Él se inspira en retratos modernos tempranos, desnudos, ninjas, *pin-ups* y en su musa, su esposa la artista Rachel Feinstein. Currin asegura que los personajes a quienes retrata son más un reflejo de él mismo que de las personas que sirven como modelos.

Currin nació en 1962, en Boulder, Colorado; se licenció en Bellas Artes por la Universidad Carnegie Mellon en Penssylvania y estudió también en la Escuela de Arte de Yale en Connecticut. Sus obras, en las que combina historia del arte y kitsch, han sido descritas como “algunos de los cuadros de figura humana más seductores, fascinantes y extraños de nuestros tiempos”. “Veo que no consigo dejar de ser chabacano como artista”, afirma Currin. “Muchos de los temas que planteo... intentan hacer ver esta disyuntiva”.

Untitled, 1998
Colored pencil drawing
 $17\frac{1}{2} \times 12$ in.
Courtesy of a private collection

72

Sin título, 1998
Dibujo de lápiz de color
 $44,45 \times 30,48$ cm
Cortesía de un coleccionista
particular

73

JESSICA

Dickinson

JESSICA DICKINSON • Shifts in time are at the center of American artist Jessica Dickinson's practice.

Born in St. Paul, Minnesota, in 1975 she received her Bachelor of Fine Arts degree from Maryland Institute College of Art, Baltimore, and Master of Fine Arts degree from Cranbrook Academy of Art in Bloomfield Hills, Michigan, before moving to Brooklyn, New York, in 1999. Dickinson often works simultaneously on painting and drawing projects, as the titles of some of her art indicate: *Notebook Drawings*, *Remainders*, and *Traces*. She explains, "Using painting, drawing, and abstraction as markers of a space outside of the verbal and within the visible, my work examines slow and sensate exchanges between perception, matter, and psychology that develop in peripheral spaces over time."

If/Less typifies both her artistic intentions and often-favored media: colored pencil and graphite. Born of a particular interest in markings and surfaces as they materialize under the artist's hand, evolve, and are sometimes erased, Dickinson's art reflects and records the creation of the work as well as the effects of time, atmosphere, and the viewer's perceptions.

76

"It is important for me to create a space of exchange between the material object of the painting or drawing and the viewer," she says. "When the works are viewed from different distances, they move between reticent abstract form, intense optical networks, and an intimate sense of materiality, creating visual fields that seek specific resonance while resisting closure." Dickinson's works may be found in the Guggenheim Museum, New York, and have been reviewed in *Artforum*, *Art in America*, and the *New Yorker*.

77

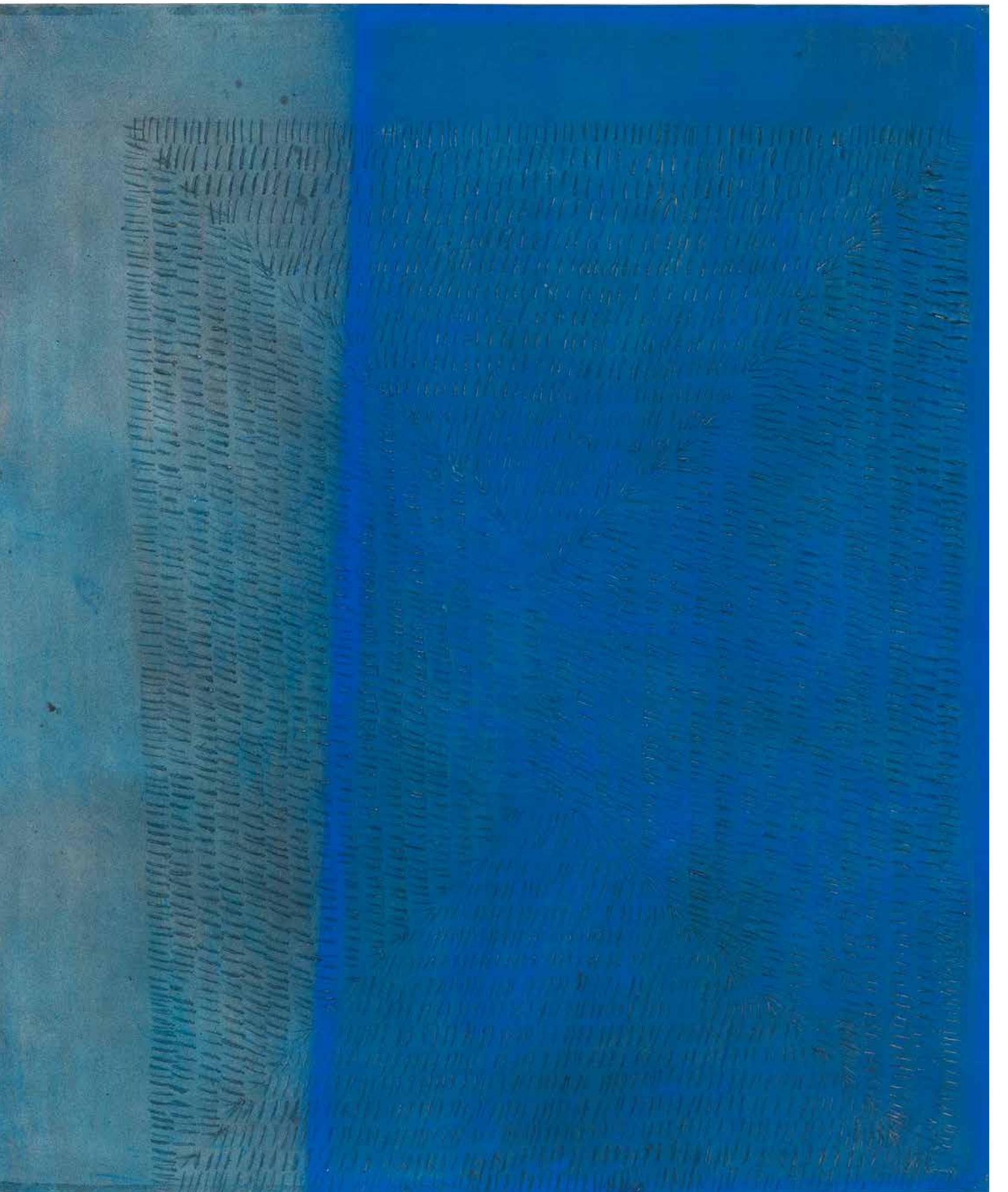
Los cambios en el tiempo son la esencia del estilo de la artista estadounidense Jessica Dickinson.

Nacida en St. Paul, Minnesota, se licenció en Bellas Artes por el Maryland Institute College of Art en 1975, y obtuvo un Máster de Bellas Artes por la Cranbrook Academy of Art en Bloomfield Hills, Michigan, antes de mudarse a Brooklyn, Nueva York, en 1999. Dickinson suele trabajar en proyectos de pintura y dibujo simultáneamente, como dan a entender algunos de los títulos de sus obras: *Notebook Drawings* (dibujos en cuaderno), *Remainders* (restos) y *Traces* (rastros). Explica que "haciendo uso de la pintura, el dibujo y la abstracción como indicadores de un espacio fuera de lo verbal y dentro de lo visible, mi obra examina los intercambios lentos y receptivos, entre la percepción, lo material y la psicología que tienen lugar a lo largo del tiempo en espacios periféricos".

If/Less plasma tanto sus intenciones artísticas como sus medios favoritos: lápices de colores y grafito. Nacido de un interés especial en las marcas y superficies que se materializan, evolucionan y que a veces se borran bajo la mano del artista, el arte de Dickinson refleja e inscribe la creación de la obra, así como los efectos del tiempo, la atmósfera y las impresiones del espectador.

"Es importante para mí crear un espacio de intercambio entre el objeto material del cuadro o del dibujo y el espectador", explica. "Cuando se observan las obras desde distancias distintas, se desplazan entre una forma abstracta reticente, intensas redes ópticas y un íntimo sentido de materialidad: crean campos visuales que buscan una resonancia concreta al tiempo que se resisten a una conclusión". El Museo Guggenheim en Nueva York cuenta con obras de Dickinson, y las publicaciones *Artforum*, *Art in America* y el *New Yorker* han reseñado sus piezas.

If/Less, 2016–2017
Colored pencil, pastel, and graphite
on paper with holes
40 × 42 1/8 in.
Courtesy of a private collection

Are: Open, 2016
Pastel, wax oil pastel and graphite
on paper with holes
50 × 42 in.
Courtesy of a private collection

80

Are: Open, 2016
Pastel, pastel al óleo y cera y grafito
sobre papel con agujeros
127 × 106,68 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

81

T A R A

Donovan

TARA DONOVAN • New York-based American artist Tara Donovan extensively uses manufactured materials such as index cards, Gatorboards, buttons, Styrofoam, paper plates, pencils, Scotch tape, drinking straws, and more. Donovan discovers the unique and subtle characteristics of ordinary and domestic objects and implements them in large-scale installations, sculptures, drawings, and prints.

Her art often takes on biological- or organic-looking forms and shapes. *Composition (Cards)* is one of five works that uses thousands of plastic cards glued in different arrangements that explore the balance of order and chaos, the individual and collective, the minute and sublime, the creative and the base. “The image itself is kind of the least important factor to me, though I’m still interested in putting forth an interesting image,” the artist says. She continues, “I see the image as the screen laid over top of what really interests me, which is that depth of surface and that filmic quality that it has when you pass the piece. The idea that my pieces look like paintings, but are most definitely not, is really interesting to me.”

Born in 1969 in Queens, New York, Donovan received her Bachelor of Fine Arts degree from the Corcoran School of Art, Washington, D.C., and Master of Fine Arts degree from the Virginia Commonwealth University, Richmond. Donovan was awarded a MacArthur “genius grant” in 2008. She said about her creative process: “I don’t think inspiration just comes from the sky. I think you have to sit down and you have to work. Sometimes it’s really hard, and sometimes things come easier, but really you have to show up, you have to get to work, and you have to have determination.”

La artista estadounidense afincada en Nueva York Tara Donovan hace un uso extenso de bienes manufaturados: tarjetas para fichas, tableros Gator, botones, poliestireno extruido (conocido comúnmente como poliespan), platos de papel, lápices, cinta adhesiva, pajitas desechables... Donovan descubre las características únicas y sutiles de objetos normales y corrientes, incluyéndolas en instalaciones a gran escala, esculturas, dibujos y grabados y láminas.

Su arte a menudo adopta un aspecto biológico u orgánico. *Composición (Tarjetas)* es una obra –de un total de cinco– que hace uso de miles de tarjetas de plástico pegadas de manera a conseguir distintas composiciones que exploran el equilibrio entre el orden y el caos, el individuo y el colectivo, lo corriente y lo sublime, lo creativo y lo básico. “La imagen en sí es el factor menos importante para mí, aunque sí que estoy interesada en ofrecer una imagen interesante”, dice la artista. “Veo la imagen como una lámina dispuesta sobre lo que de verdad me interesa, que es esa profundidad de superficie y esa cualidad filmica que tiene cuando pasas por delante de la obra. La idea de que mis obras parecen cuadros, aunque no lo son bajo ningún concepto, me resulta muy interesante”, continua.

Nacida en Queens, Nueva York, en 1969, Donovan se licenció en Bellas Artes por la Corcoran School of Art, en Washington D.C., y obtuvo su Máster en Bellas Artes en la Virginia Commonwealth University, en Richmond. En 2008, Donovan obtuvo una Beca MacArthur, conocida también como la “beca para genios”. De su proceso creativo dijo que: “Yo no creo que la inspiración caiga del cielo. Tienes que ponerte a ello, tienes que trabajar. Algunas veces es muy difícil, otras veces las cosas te salen sin más, pero tienes que estar presente, tienes que trabajar y tienes que tener determinación”.

Composition (Cards), 2017
Styrene cards and glue
 $36\frac{1}{4} \times 36\frac{1}{4} \times 4$ in.
($92,1 \times 92,1 \times 10,2$ cm)
Courtesy of a private collection,
United States

86

Composición (Tarjetas), 2017
Tarjetas de estireno y pegamento
 $92,10 \text{ cm} \times 92,10 \text{ cm} \times 10,20 \text{ cm}$
Cortesía de un coleccionista
particular, Estados Unidos.

87

JERÓNIMO

Elespe

JERÓNIMO ELESPE • Spanish artist Jerónimo Elespe is known for his miniature and small-scale painting and prints. Born in 1975, Elespe received a Bachelor of Arts degree from the School of Visual Arts, New York City, and a Master of Fine Arts degree from Yale University in New Haven, Connecticut. He has lived and worked in both New York City and Madrid. Time and memory are words often used to describe Elespe's imagery. Enigmatic images—sometimes figurative, sometimes abstract—read like verses of a poem, as the artist investigates motifs from daily life and explores the relationships between shapes and spaces. Each image invites the viewer to participate, drawing on perceptions and imagination, in the appreciation of the work of art.

Al artista español Jerónimo Elespe se le conoce por sus miniaturas y por sus cuadros y grabados de pequeño formato. Nacido en 1975, Elespe se licenció en Bellas Artes por la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, y obtuvo un Máster en Bellas Artes por la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Ha vivido y trabajado tanto en Nueva York como en Madrid. Las palabras “tiempo” y “memoria” son las que más se suelen utilizar para describir sus obras. Sus imágenes enigmáticas—a veces figurativas, a veces abstractas—parecen ser versos de un poema escrito mientras el artista estudia motivos del día a día y explora las relaciones entre formas y espacios. Cada imagen anima al espectador a participar en la obra, a hacer uso de lo que perciben e imaginan mientras la aprecian.

Three Fires 2, 2017
Etching, aquatint, flat bite, spit bite
and dry point on Zerkall-Büttenof
Sheet: 21 $\frac{3}{4}$ x 17 $\frac{1}{2}$ in.
2 copper plates: 15 x 11 $\frac{5}{8}$ in.
Courtesy of a private collection

Three Fires 1, 2017
Etching, aquatint, flat bit, spit bite
and dry point on Zerkall-Büttenof
Sheet: 21 $\frac{3}{4}$ x 17 $\frac{1}{2}$ in.
2 copper plates: 15 x 11 $\frac{5}{8}$ in.
Courtesy of a private collection

92

Thre Fires 2 (Tres Fuegos 2), 2017
Grabado, aguatinta, aguafuerte,
grabado por salpicado, y punta seca
sobre papel Zerkall-Büttenof
Hoja de papel: 55 x 44,50 cm
2 planchas de cobre: 38 x 29,50 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

Thre Fires 1 (Tres Fuegos 1), 2017
Grabado, aguatinta, aguafuerte,
grabado por salpicado y punta seca
sobre papel Zerkall-Büttenof
Hoja de papel: 55 x 44,50 cm
2 planchas de cobre: 38 x 29,50 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

93

L I A M

Everett

L I A M E V E R E T T • American artist Liam Everett was born in 1973, in Rochester, New York, and lives and works in San Francisco, California. He came to the visual arts through theater; and his work involves performance, dance, movement, and props in his studio as he explores the process of art making. Working on several pieces at once—on the floor or on a wall—Everett places cement blocks, panels, linen, buckets, and other objects in his way as he traces, stains, and paints. Reacting to what shows up on his surfaces, the artist says that the process of setting up obstructions “forces me to remain present... to be fully here.” Conscious of his gestures and movements as he works, Everett seeks to push his creations to a point where the artist disappears as the confronting image emerges. The results are abstract images composed of smears, smudges, and lines, as he builds up and erases layers of pigment, creating a tension between the ethereal appearance of the object and the physicality of art making.

El artista estadounidense Liam Everett nació en Rochester, Nueva York, en 1973 y vive en San Francisco, California. Llegó al mundo del arte visual a través del teatro, y sus obras combinan performance, danza, movimiento y el uso de atrezo en su estudio mientras explora el proceso de creación. Everett suele trabajar en varias piezas a la vez—las dispone en el suelo o sobre una pared—, con bloques de cemento, paneles, telas, cubos y otros objetos que mantiene a mano para poder calcar, manchar y pintarlos. El artista reacciona a lo que aparece sobre sus superficies, y asegura que el proceso de ponerse impedimentos físicos “me obliga a estar presente... a estar plenamente aquí”. Es consciente de sus gestos y movimientos al trabajar, y busca llevar sus creaciones hasta el punto en el que el artista desaparece mientras la imagen a la que se enfrenta aparece. El resultado son imágenes abstractas compuestas de manchas, borrones y líneas, que a medida que se acumulan y borran las capas de pintura, crean una tensión entre la apariencia etérea del objeto y las cualidades físicas que caracterizan el proceso artístico.

Untitled, 2011
Acrylic
20 x 16 in.
Courtesy of a private collection

98

Sin título, 2011
Acrílico
50,80 x 40,64 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

99

CAIO

Fonseca

CAIO FONSECA • American painter Caio Fonseca composes abstractions based on harmony and balance. His clear shapes of vibrant hues are carefully orchestrated, interspersed between rich neutral fields. Fonseca trained in classical music composition before embarking on his painting career and music has continued to influence his work. He says that he paints ‘Baroque music’ to reveal a timeless universal harmony that exists beneath the surface of our everyday surroundings—unseen and often unperceived. Like classical music, his art demonstrates a tension between order and passion, precision and vision. His paintings have been described as harmonious visual essays composed, like a musical melody, of distinct layers that open onto and give space to one another.

Born in 1959, Fonseca grew up in New York City in a family of artists and writers. He lived in Barcelona, Spain, for five years, where he studied under Augusto Torres, whose father taught Fonseca’s father, the Uruguayan sculptor Gonzalo Fonseca. The artist has also lived in Tuscany and Paris. Returning to New York, he now divides his time between Pietrasanta, Italy, and Manhattan. His works may be found in the collections of the Metropolitan Museum of Art, Whitney Museum of American Art, and the Museum of Modern Art, all in New York.

102

El pintor estadounidense Caio Fonseca crea piezas abstractas basadas en la armonía y el equilibrio. Las formas que pinta, claras y de brillantes tonos, están cuidadosamente organizadas: las intercala entre ricas zonas neutras. Fonseca estudió composición musical clásica antes de iniciarse en el mundo de la pintura, y la música ha sido y es una influencia en sus obras. Dice que pinta “música barroca” para revelar una armonía universal atemporal que existe bajo la superficie de nuestro entorno, inadvertida y a menudo imperceptible. Como sucede con la música clásica, su arte pone de manifiesto la tensión que existe entre el orden y la pasión, la precisión y la visión. Sus cuadros se han descrito como armoniosos ensayos visuales compuestos, como si fueran una melodía, de vetas diferenciadas que, abriéndose, se dan espacio las unas a las otras.

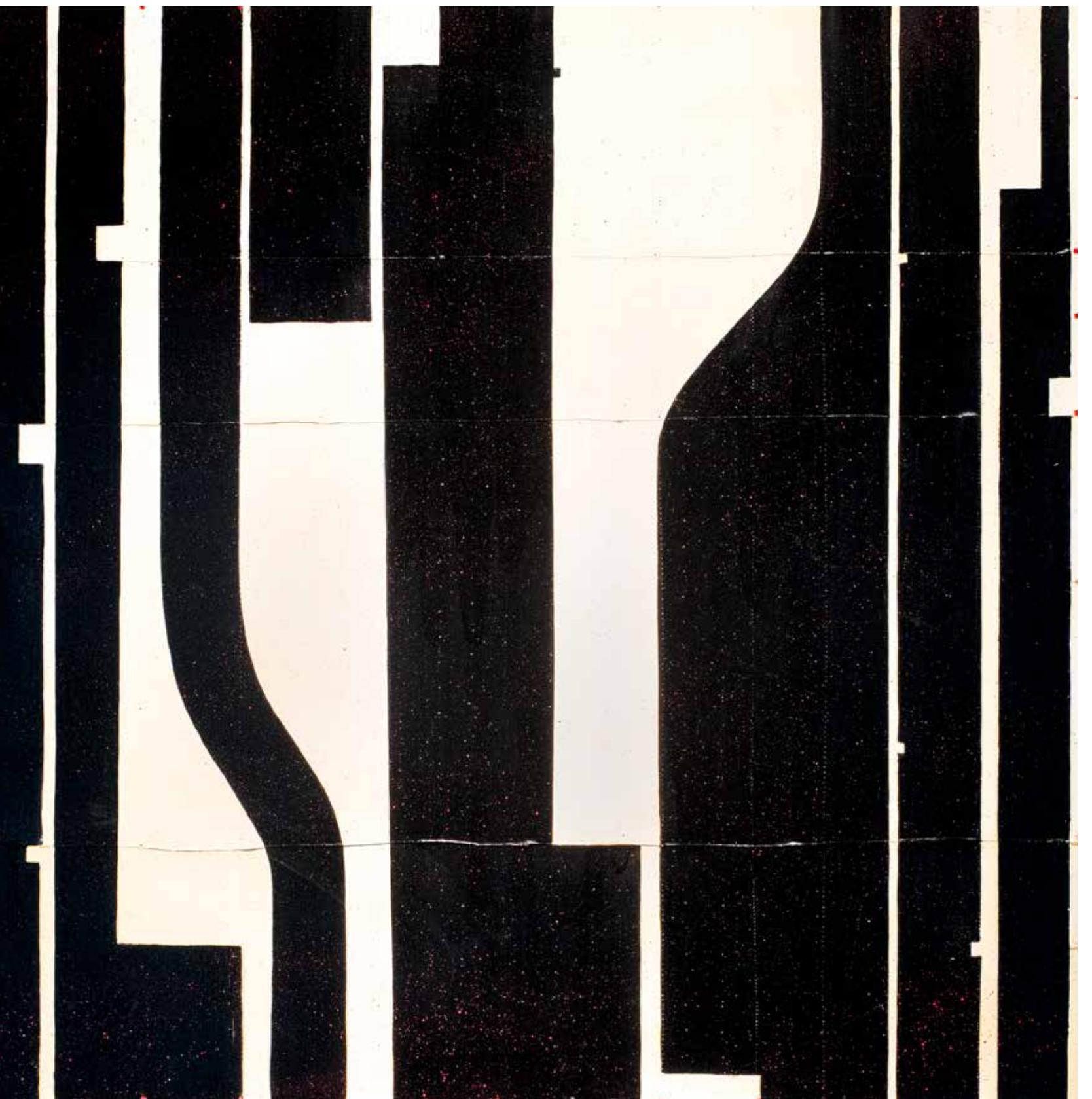
Nacido en 1959, Caio Fonseca creció en Nueva York. En su familia había artistas plásticos y escritores. Durante cinco años vivió en Barcelona, estudiando con Augusto Torres, cuyo padre había sido maestro también del padre de Caio, el escultor uruguayo Gonzalo Fonseca. Caio Fonseca también ha vivido en la Toscana y en París. Tras años de estancia en Europa regresó a Estados Unidos, y ahora divide su tiempo entre Pietrasanta en Italia y Manhattan. Sus obras se pueden encontrar en las colecciones del Museo Metropolitano de Arte, del Museo Whitney de Arte Estadounidense y del Museum of Modern Art todos en Nueva York.

103

Pietrasanta C11.41, 2011
Mixed media on canvas
35 x 45 in.
Courtesy of a private collection

104

Pietrasanta C11.41, 2011
Materiales mixtos sobre lienzo
88,90 x 114,30 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

105

WALTON

Ford

WALTON FORD • American painter and printmaker Walton Ford works in the specific and descriptive style of naturalist illustration, influenced by John James Audubon. Ford's art, however, is layered with allegorical meanings—social and cultural critiques, commentary, and humor—that reflect on the history of evolution and humanity's effect on the environment. "My work reacts to the history of natural history and the history of people's interactions with animals and other cultures," Ford explains. His interest in natural history is influenced by childhood trips into the Canadian wilderness with his father, and his art often depicts animals that have suffered extinction or those that have evolved with the passage of time into their modern-day forms.

Ford was born in 1960, in Larchmont, New York, received a Bachelor of Fine Arts degree in film-making from the Rhode Island School of Design in Providence, and lives and works in New York City. The recipient of numerous awards and honors, Ford is profiled in *Art 21*, the U.S. Public Broadcasting series on contemporary artists.

108

La obra del pintor y grabador estadounidense Walton Ford es del estilo específico y descriptivo conocido como ilustración naturalista, y está influida por la obra de John James Audubon. El arte de Ford, sin embargo, se caracteriza por sus significados alegóricos —críticas sociales y culturales, comentario y humor—; una meditación sobre la historia de la evolución y el impacto que tiene la humanidad sobre el medio ambiente. "Mi trabajo es una reacción a la historia de la historia natural y a la historia de las interacciones de la humanidad con animales y otras culturas", explica Ford. Su interés por la historia natural se remonta a los viajes de su infancia a zonas silvestres canadienses, acompañando a su padre, y sus retratos suelen ser de animales extintos o que han evolucionado con el paso del tiempo hasta sus formas actuales.

Ford nació en 1960, en Larchmont, Nueva York, obteniendo un BFA en cinematografía por la Escuela de Diseño de Rhode Island, en Providence. Ahora vive y trabaja en Nueva York. Ford ha sido galardonado con numerosos premios, y *Art 21*, una serie de documentales sobre artistas contemporáneos de la U.S. Public Broadcasting System (la televisión pública estadounidense), le dedicó una crónica.

109

Malmaison, 2008
Watercolor, gouache, pencil
and ink on paper
64 x 124 in.
Courtesy of a private collection

Malmaison, 2008
Acuarela, gouache, lápiz y tinta sobre papel
162,36 x 314,96 cm
Cortesía de un coleccionista particular

La Spezia, 2012
Watercolor, gouache, pencil and ink
on paper
48 1/4 x 41 1/2 in.
Courtesy of a private collection

Limed Blossoms, 2007
Copper plates, etching, aquatint
21 x 18 in.
Courtesy of a private collection

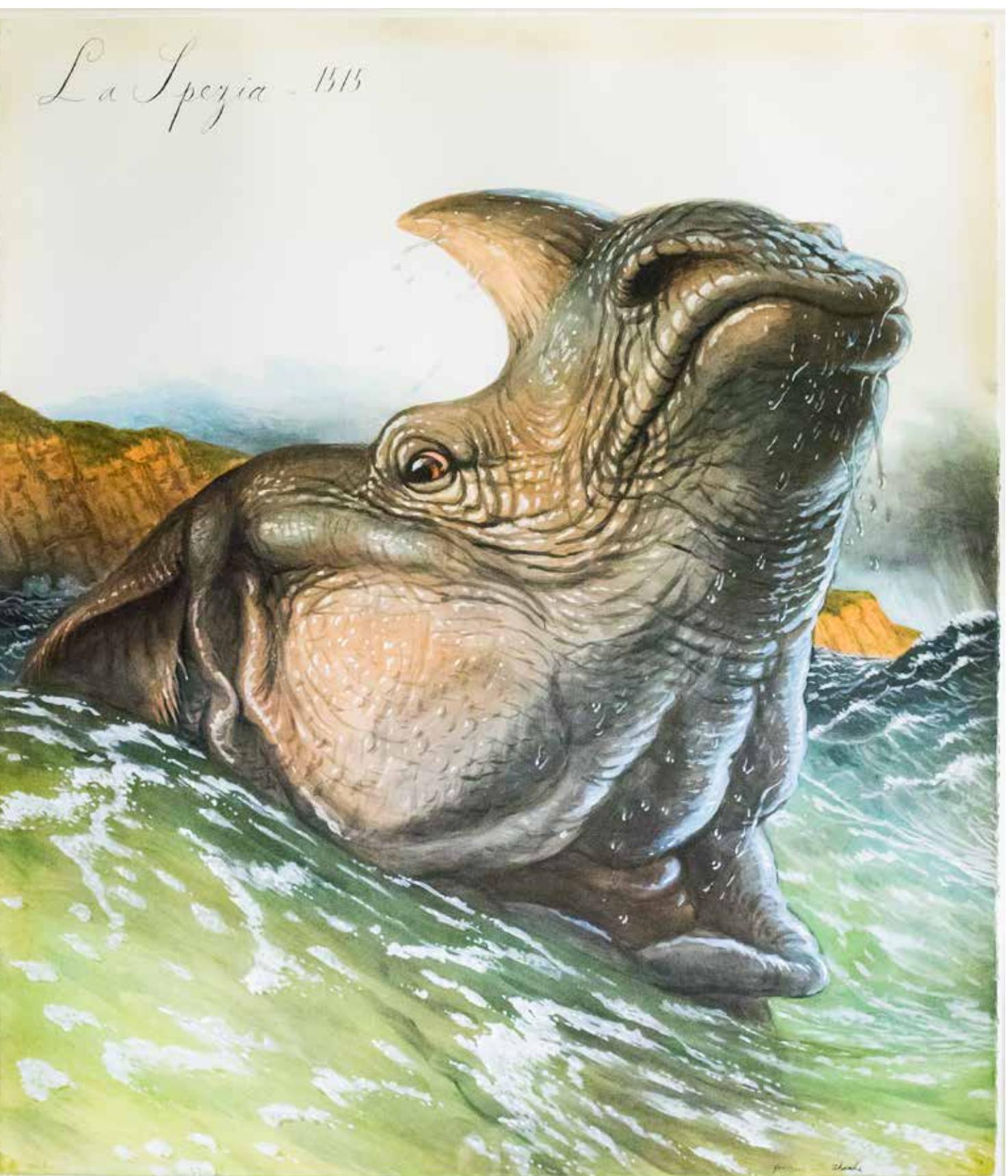
Condemned, 2007
Copper plates, etching, aquatint
21 x 18 in.
Courtesy of a private collection

112

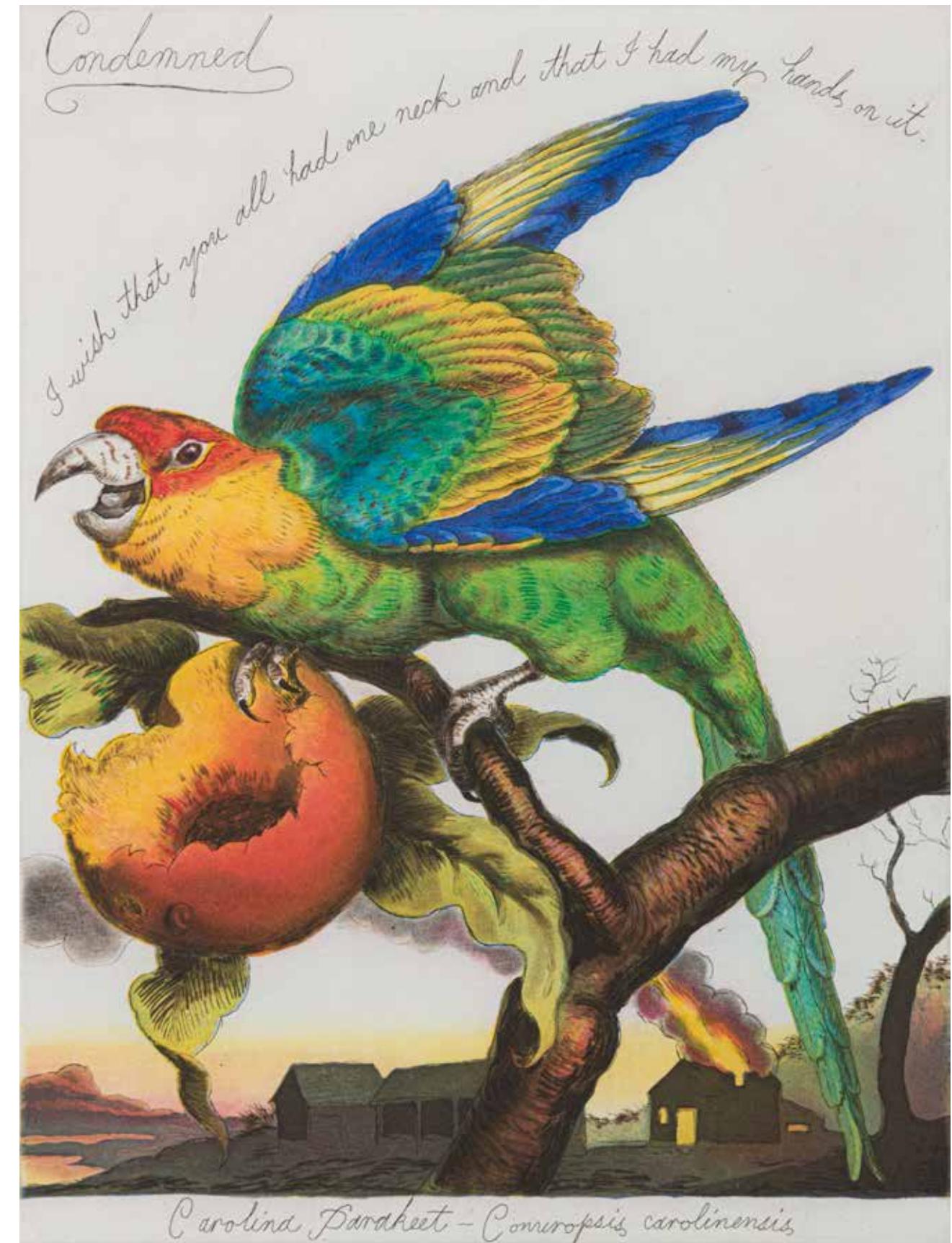
La Spezia, 2012
Acuarela, gouache, lápiz y tinta
sobre papel
122,55 x 105,41 cm
Cortesía de un coleccionista par-
ticular

Limed Blossoms, 2007
Planchas de cobre, grabado,
acuatinta
53,30 x 45,70 cm
Cortesía de un coleccionista par-
ticular

Condemned, 2007
Planchas de cobre, grabado,
acuatinta
53,30 x 45,70 cm
Cortesía de un coleccionista par-
ticular

113

MICHAEL

Fullerton

MICHAEL FULLERTON • Scottish artist Michael Fullerton, born in 1971, is primarily a portraitist based in both Glasgow and London. He holds a Master of Arts degree in painting from the Glasgow School of Art, Scotland. Trained in painting, printmaking, and sculpture, Fullerton concentrates on portraits, influenced by the eighteenth-century painter Thomas Gainsborough. His works reflect aesthetic and political concerns, as he paints figures “who embody strong political commitments or represent strong ideological positions.” He draws his subjects largely from famous journalists, broadcasters, politicians, spies, and wrongfully convicted prisoners. His work was included in the Tate Triennial, 2006, a three-year survey of new art at the time.

El artista escocés Michael Fullerton, nacido en 1971, se dedica sobre todo al retrato y divide su tiempo entre Glasgow y Londres. Tiene un Máster en pintura por la Escuela de arte de Glasgow, Escocia. Formado en las áreas de pintura, grabado y escultura, ha tomado como ejemplo a Thomas Gainsborough, pintor del siglo XVIII. En sus obras quedan reflejadas sus dudas artísticas y políticas, puesto que retrata a personas “que encarnan sólidos compromisos políticos o que defienden posturas ideológicas con brío”. Sus modelos suelen ser periodistas conocidos, locutores, políticos, espías y personas que han sido injustamente condenadas. Sus obras se incluyeron en la *Tate Triennial 2006*, una muestra organizada con la intención de analizar el arte contemporáneo creado a lo largo de ese trienio.

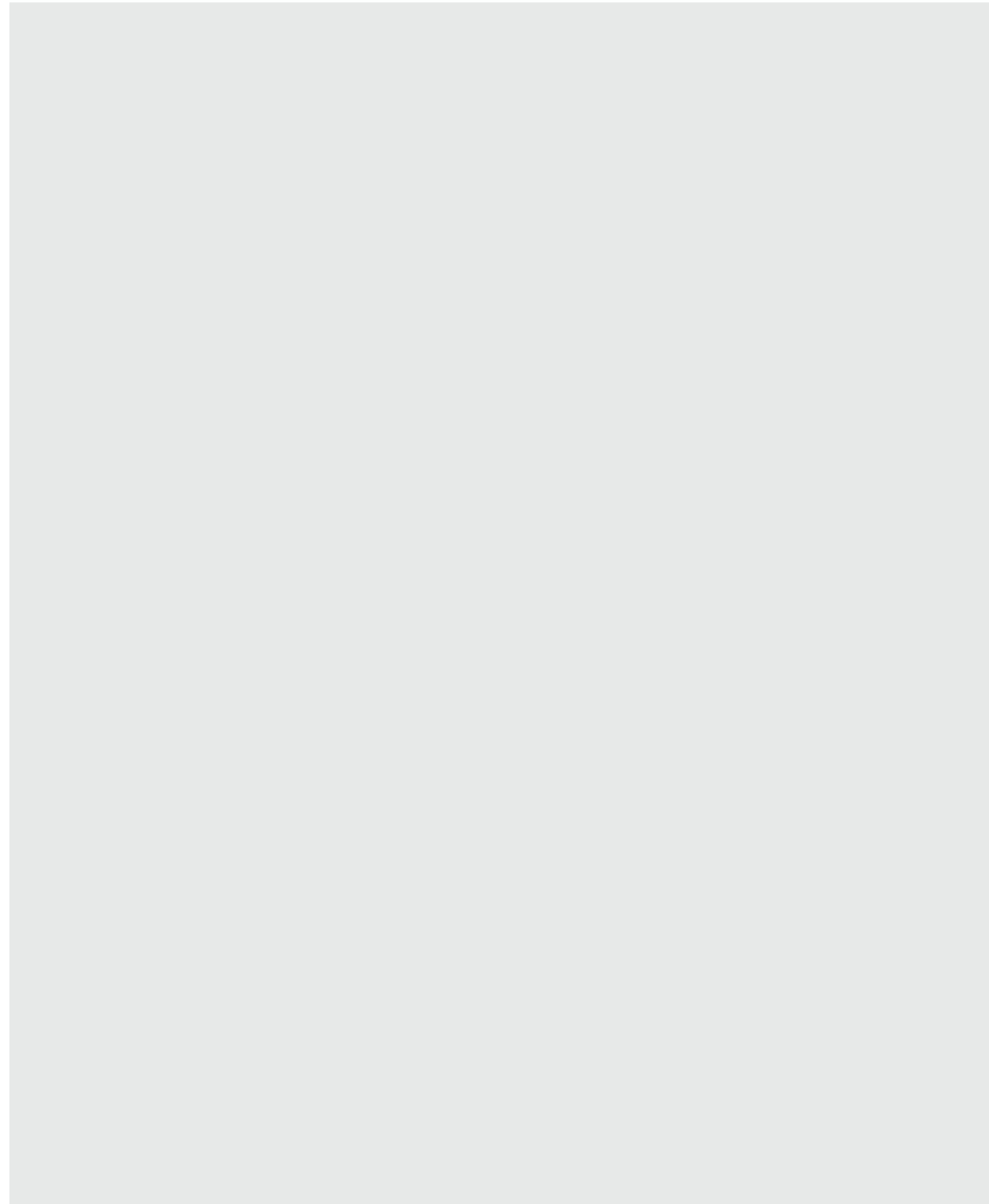
Some Advert (Condé Nast), 2015
Oil on linen
60 × 45 in.
Courtesy of a private collection

120

Some Advert (Un Anuncio)
(*Condé Nast*), 2015
Óleo sobre lino
152,40 × 114,30 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

121

122

123

B A R N A B Y

Furnas

B A R N A B Y F U R N A S • American painter Barnaby Furnas was born in Philadelphia in 1973 and is New York-based. A former graffiti artist, he holds a Bachelor in Fine Arts degree from the School of Visual Arts and a Master of Fine Arts degree from Columbia University, both in New York City. His painterly techniques include pouring, splashing, patterning, and burning, creating tactile experiences of the picture plane. His sources include video games, comic books, the history of art, Shakespeare, myth, religion, and popular culture, on which he draws to create sometimes violent studies of the human condition. Furnas observes that his art employs “the personal in a historical way and the historical in a personal way.” Furnas’s art has been described as walking the line between the figurative and abstract, surface and space, narrative and formalism as he uses saturated color and shape to explore often violent and emotional extremes.

El pintor estadounidense Barnaby Furnas nació en Filadelfia en 1973 y está afincado en Nueva York. Antiguo grafitero, se licenció en Bellas Artes por la Escuela de Artes Visuales y tiene un Máster en Bellas Artes por la Universidad de Columbia, ambas instituciones neoyorquinas. Para crear su obra utiliza técnicas que derraman, salpican, estampan y queman, para así crear experiencias táctiles en el plano pictórico. Entre sus fuentes podemos encontrar videojuegos, cómics, la historia del arte, Shakespeare, la mitología, la religión y la cultura popular. Todas estas fuentes le sirven como inspiración y le animan a crear estudios a veces violentos sobre la condición humana. Furnas apunta que su arte utiliza “lo personal de manera histórica y lo histórico de manera personal”. Su obra ha sido descrita como arte, a medias entre lo figurativo y lo abstracto, la superficie y el espacio, la narrativa y el formalismo, puesto que usa colores saturados y formas para explorar conceptos a veces violentos y emocionales.

Romeo and Juliet, 5, 2014
Dispersed pigment, acrylic, pencil,
and serial transfer paper on linen
45 x 38 in.
Courtesy of a private collection

126

Romeo y Julieta, 5, 2014
Pigmentos difuminados, acrílico,
lápiz y papel de transferencia
Seral sobre lino
114,30 x 96,52 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

127

G R A H A M

Gillmore

GRAHAM GILLMORE • Canadian artist Graham Gillmore was born in Vancouver, British Columbia, in 1963 and attended the Emily Carr College of Art and Design there. He now divides his time between British Columbia and Ontario. He is known for his text-based paintings and mixed media pieces (here, lacquered acrylic on wood panel). He uses letters, words, and biomorphic forms—sometimes repeated in different works of art—in fragmented combinations that often obscure our understanding and are always subsumed under his painterly gestures. His art expresses his belief in the nature and power of the visual—in his case, often abstractions—to overwhelm the linguistic. It has been said that his works demonstrate that “communication can both connect and distance.”

“I think of these selected fragments as...skeletons on which to hang the material of the painting,” the artist states. Gillmore has exhibited in Boston, Madrid, Rome, Milan, and Mexico City, among many international locations, and his art has been featured in *ArtNews*, *ArtForum*, and the *New York Times* magazine.

El artista canadiense Graham Gillmore nació en Vancouver, en la Columbia Británica, en 1963 y se matriculó en el Emily Carr College of Art and Design en la misma ciudad. Ahora divide su tiempo entre las provincias de la Columbia Británica y Ontario. Se le conoce sobre todo por sus cuadros basados en textos y obras de materiales mixtos (en este caso, acrílico lacado sobre tablero de madera). Utiliza letras, palabras y figuras biomórficas—que a veces aparecen repetidas en distintas obras—en combinaciones fragmentadas que suelen dificultar nuestra comprensión de la obra y que siempre están incluidas en sus gestos pictóricos. El arte de Gillmore refleja su creencia en la naturaleza y en el poder de lo visual —en su caso, generalmente abstracciones—, que puede abrumar a lo lingüístico. De sus obras se suele decir que demuestran que la “comunicación puede fortalecer los vínculos, pero también los puede debilitar”.

“Pienso en esta selección de fragmentos como... esqueletos sobre los que colgar el material del cuadro”, explica el artista. Gillmore ha expuesto en Boston, Madrid, Roma, Milán y Ciudad de México, entre otros lugares, y sus obras han sido analizadas en *ArtNews*, *ArtForum* y la revista del *New York Times*.

Vora Varis, 1996–1997
Lacquered acrylic on wood panel
59½ × 66 in.
Courtesy of a private collection

132

Vora Varis, 1996–1997
151,13 × 167,64 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

133

FELIX

Gonzalez-Torres

FELIX GONZALEZ-TORRES • Born in Guaimaro, Cuba, in 1957, American artist Felix Gonzalez-Torres had a short but meteoric career that transformed minimalism and conceptualism and ushered in the postmodernist art movement of the 1980s and 1990s.

After spending his early childhood in an orphanage in Madrid, Gonzalez-Torres joined his uncle in Puerto Rico, where he studied art at the University of Puerto Rico in San Juan. In 1979, he moved to New York City, becoming part of the postmodernist movement that emphasized photography, appropriation, and cultural critiques. From 1987–1991 he was a member of Group Material, an art collective whose collaborative ethos addressed social issues through art.

Gonzalez-Torres created art installations which were often dedicated to social causes and open to the viewer, such as the cellophane-wrapped candies in “Untitled” (Portrait of Dad). His installations often elevated common objects—candles, photocopies, light strings, candy spills, and beaded curtains—into art imbued with multiple interpretive possibilities, relating, but not limited to, his personal history, politics, and social activism. He inaugurated a new era in the relationship between artist and audience by often allowing viewers the choice to take pieces of the installations with them. Influenced by Dada, surrealism, and happenings, Gonzalez-Torres believed in widely disseminating his work, which could not be fully realized without the participation of the viewer. “Without the public these works are nothing... I ask the public to help me, to take responsibility, to become part of my work, to join in,” he said.¹³⁶

Gonzalez-Torres died in Miami, Florida, in 1996 at the age of thirty-eight of AIDS-related complications. He left a foundation in his name, and he was one of only two American artists (also Robert Smithson) to be honored posthumously by being selected for the Venice Biennale in 2007.

Nacido en Guáimaro, Cuba, en 1957, artista americano Félix González-Torres tuvo una carrera corta pero meteórica que, transformando el minimalismo y conceptualismo, dio paso al movimiento de arte posmoderno de los ochenta y noventa.

Tras pasar su niñez en un orfanato en Madrid, González-Torres se trasladó a vivir con su tío en Puerto Rico; allí, en la Universidad de San Juan, estudió Bellas Artes. En 1979 se mudó a Nueva York, donde pasó a formar parte de la corriente posmoderna que subrayaba la importancia de la fotografía, de la apropiación y de las críticas culturales. De 1987 a 1991 fue miembro de Group Material, un colectivo artístico cuyo ethos colaborativo consistía en abordar temáticas sociales a través del arte.

González-Torres creó instalaciones de arte que a menudo estaban dedicadas a causas sociales y abiertas al espectador, como los caramelos envueltos en celofán de Sin título (Retrato de Papá). Sus instalaciones solían elevar a objetos corrientes—velas, photocopies, guirnaldas de luces, montañas de caramelos que se desparraman y cortinas de cuentas—al plano del arte al imbuirlos de múltiples posibilidades interpretativas, relacionando pero limitado a su historia y política personal, así como de su activismo social. Dio paso a una nueva era en la relación entre el artista y los públicos, permitiendo frecuentemente a los espectadores a llevarse piezas de las instalaciones con ellos. Influenciado como estaba por el dadaísmo, el surrealismo y los happenings, González-Torres creía en distribuir sus obras de la manera más generosa posible, algo que no podía conseguir sin la participación del espectador. “Sin el público, estas obras no son nada... Le pido al público que me ayude, que asuma la responsabilidad, que forme parte de mi obra, que se una”, dijo.¹³⁷

González-Torres falleció en 1996 en Miami, a los treinta y ocho años, por complicaciones médicas relacionadas con el VIH. Dejó una fundación con su nombre, y él y Robert Smithson son los dos únicos artistas estadounidenses que hayan sido honrados al ser seleccionados a título póstumo para una Bienal de Venecia, en concreto la de 2007.

“Untitled” (Portrait of Dad), 1991

White candies in clear wrappers,
endless supply

Overall dimensions vary
with installation;

Ideal weight 175 lb.

Installation view: *¿Adónde vamos?*

Es Baluard Modern and
Contemporary Art Museum,
Palma de Mallorca, Spain.

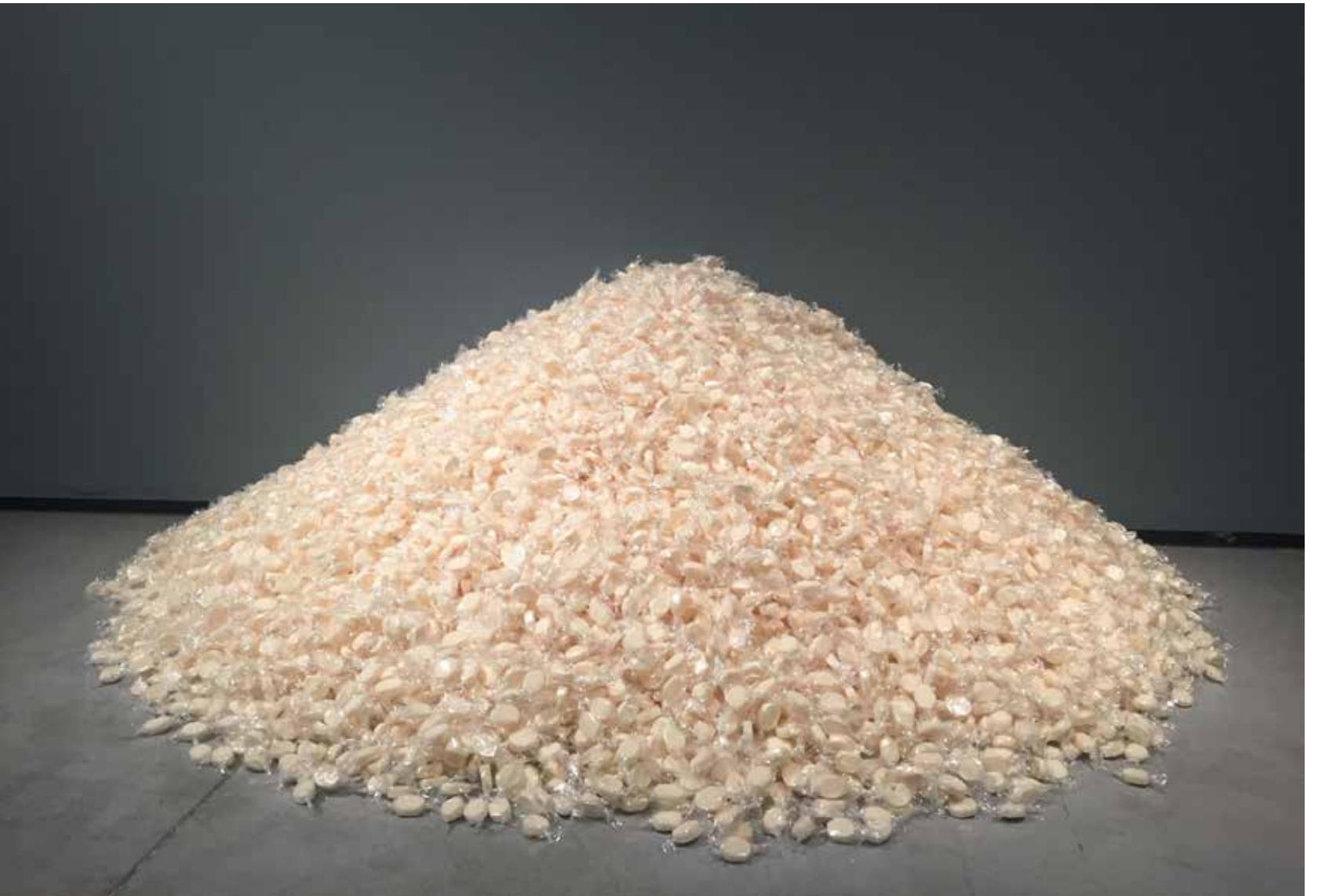
10 Nov. 2017–1 Apr. 2018

Cur. Sonia Becce

Collection of Rosa and Carlos de la
Cruz, Key Biscayne, FL

© Felix Gonzalez-Torres
Courtesy of The Felix
Gonzalez-Torres Foundation

138

139

“Sin título” (Retrato de Papa), 1991

Caramelos blancos en envoltorios
transparentes, suministro sin fin
Las dimensiones ideales varían;
peso ideal, 79,40kg

Vista de instalación:

*¿Adónde vamos? Es Baluard Museo
de Arte Moderno y Contemporáneo,*
Palma de Mallorca, España
10 Nov. 2017–1 Apr. 2018

Cur. Sonia Becce

Colección de Rosa y Carlos de la
Cruz, Key Biscayne, FL

© Félix González-Torres
Cortesía la Fundación Félix
González-Torres

140

JOANNE

Greenbaum

141

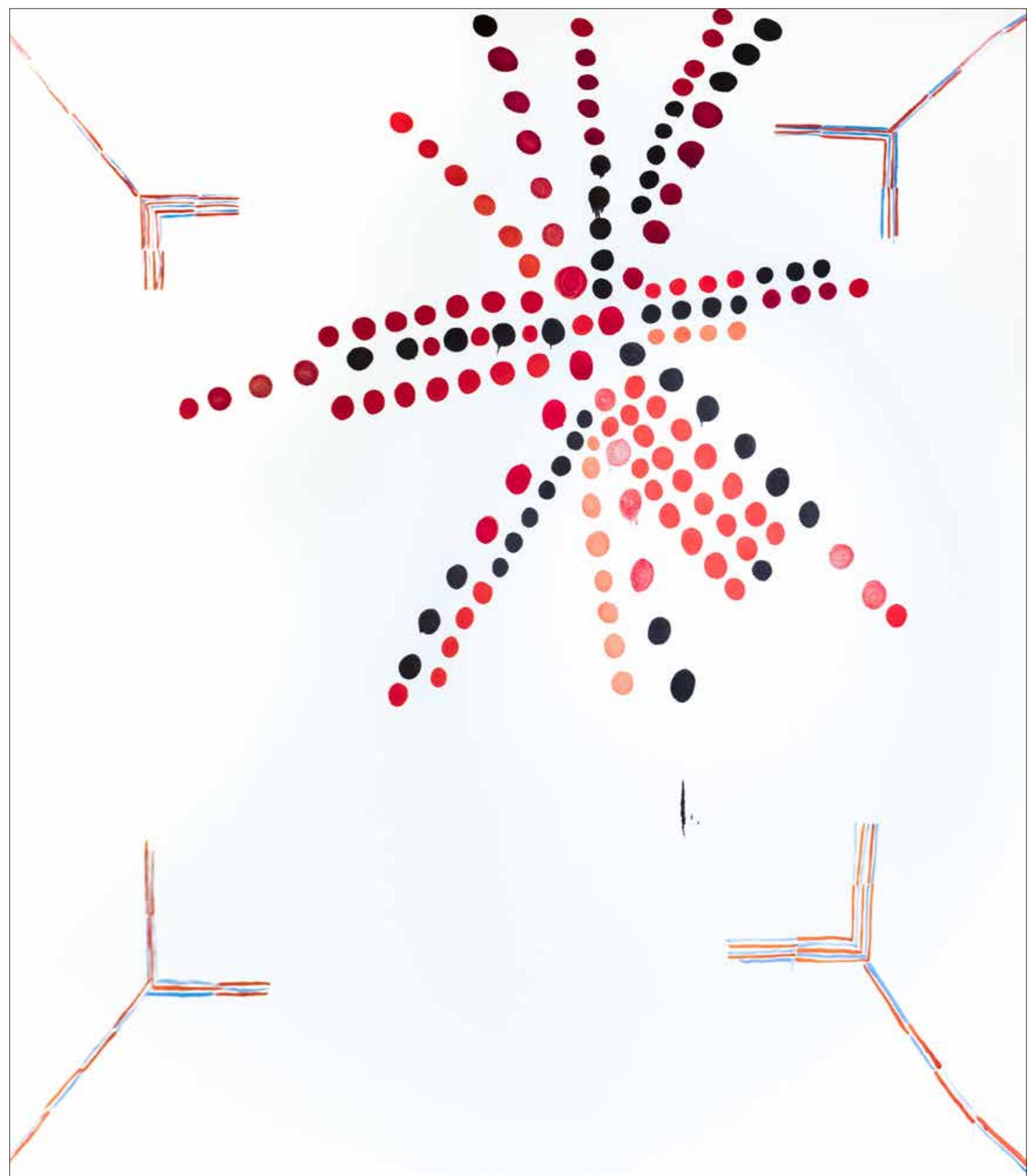
JOANNE GREENBAUM • American artist Joanne Greenbaum, born in 1953, is known for her exuberant, energetic paintings that combine overlapping techniques, uncanny color sensibilities, scribbles, numbers, dots, lines, and irregular shapes. The New York-based painter holds a Bachelor of Arts degree from Bard College in Dutchess County, New York, and has received numerous awards and grants, including the Guggenheim Fellowship for Humanities (U.S. and Canada). She exhibits nationally and internationally. Greenbaum has been lauded for her prodigious mark-making that creates images that toggle between chaos and order as expressions of a racing mind. Here, sketchy, squiggly, and inverted arrow-like lines in the four corners of the picture plane barely frame or contain the energy that resonates from the just-off-center, asymmetrical constellation of multi-colored dots that radiate in linear patterns.

A la artista estadounidense Joanne Greenbaum, nacida en 1953, se le conoce por sus cuadros, exuberantes y llenos de energía, en los que combina técnicas superpuestas, inquietantes sensibilidades de color, garabatos, números, puntos, líneas y formas irregulares. La pintora, afincada en Nueva York, se licenció en el Bard College, en Dutchess County, Nueva York, y ha sido galardonada con numerosos premios y becas, incluida una Beca Guggenheim para Humanidades (Estados Unidos y Canadá). Sus obras han sido expuestas a nivel nacional e internacional. Greenbaum ha sido elogiada por sus prodigiosas marcas, imágenes que oscilan entre el caos y el orden, y de ellas se dice que son la expresión de una mente inquieta. Aquí, una colección de líneas esbozadas, temblorosas y con forma de flecha invertida, que aparecen en los cuatro ángulos del plano de la obra, a duras penas enmarcan o consiguen contener la energía que emana de la constelación asimétrica, justo descentrada, compuesta por los puntos de colores que forman radios con patrones lineales.

Untitled, 1996
Oil on linen
65 x 70 in.
Courtesy of a private collection

144

Sin título, 1996
165,10 x 177,80 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

145

DAVID

Hockney

DAVID HOCKNEY • Born in Bradford, England, in 1937, artist David Hockney has pursued a creative, energetic, buoyant, and prolific career in the visual arts for over six decades. His art speaks of his interest in beauty, light, color, and experimentation. “What an artist is trying to do for people is to bring them closer to something, because of course art is about sharing,” the artist comments. “You wouldn’t be an artist unless you wanted to share an experience, a thought.”

Hockney’s art includes landscape, still life, and portraits of people in his circle in sun-drenched color palettes. Associated with the pop art movement of the 1960s, Hockney achieved international renown for his drawing, printmaking, and painting with references to popular culture. In the 1980s, Hockney produced photo collages and experimented with computer drawing programs.

During the 2000s, Hockney created a series of Yorkshire landscapes, where he had a residence, a studio, and a personal connection. Here, *The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011* is part of this series and an example of the artist’s use of the iPad drawing program, with which he experimented in 2009.¹⁴⁸

Having studied at the Bradford College of Art and the Royal College of Art, both in London, England, and shown in multiple solo and group exhibitions, Hockney is considered one of the most influential British artists of the twentieth century. He divides his time between England and California.

Nacido en Bradford, Inglaterra, en 1937, el artista David Hockney lleva más de seis décadas en el mundo de las artes visuales. Han sido años de una creatividad energética, vivaz y prolífica. Su arte refleja su interés manifiesto por la belleza, la luz, el color y la experimentación. “Lo que un artista intenta hacer para la gente es acercarle a algo, porque, por supuesto, el arte consiste en compartir”, comenta el artista. “No podrías ser artista si no quisieras compartir una experiencia, un sentimiento”.

Las obras de Hockney incluyen paisajes, bodegones y retratos de conocidos suyos, usando siempre una paleta de colores empapada por la luz del sol. Hockney, a quien se relaciona con el movimiento del arte pop de los años sesenta, se dio a conocer en todo el mundo por sus dibujos, grabados y cuadros. En su obra hacia referencia a la cultura popular. En los ochenta, Hockney produjo foto collages y experimentó con programas de dibujo asistidos por ordenador.

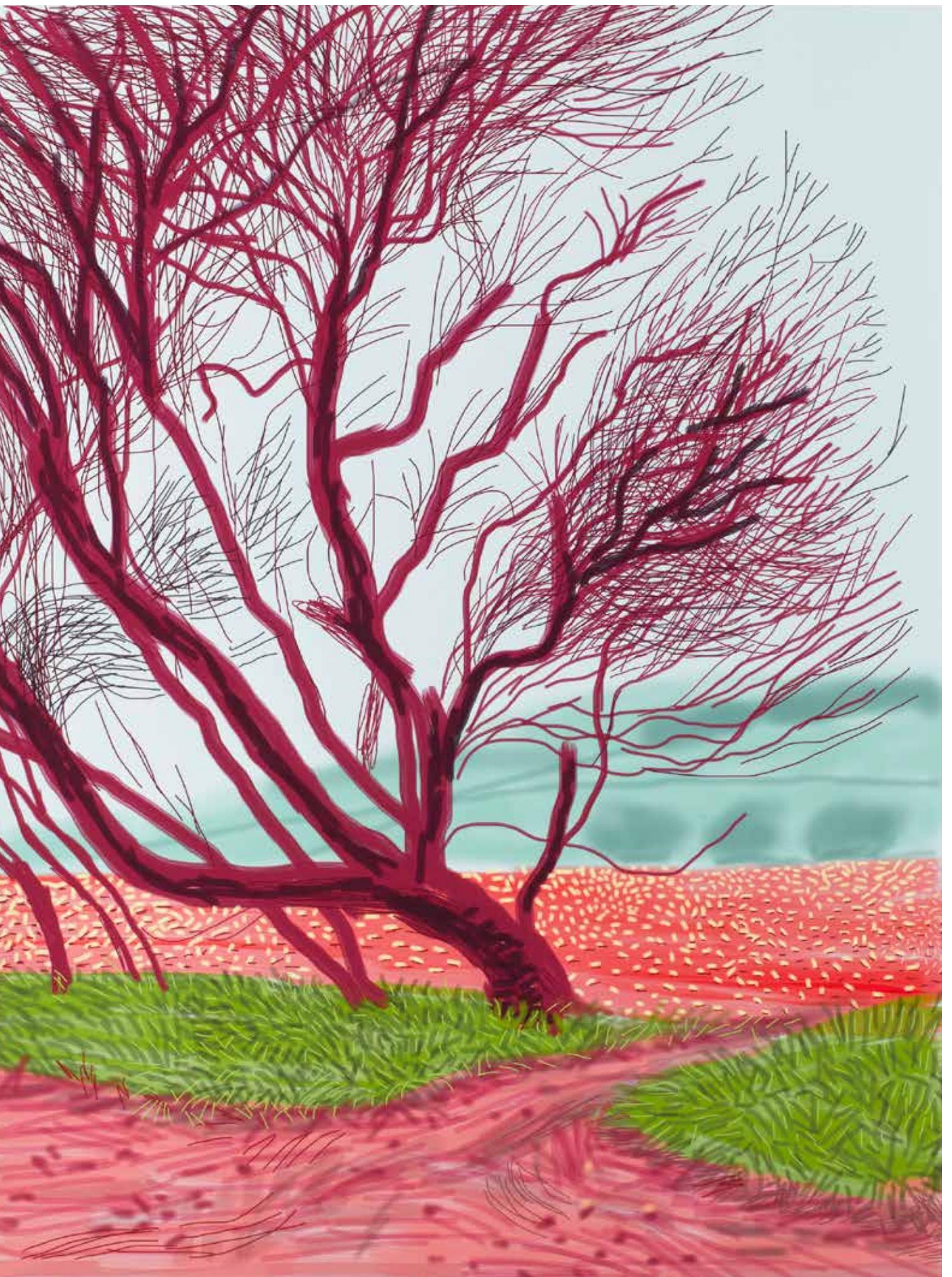
A partir del año 2000, Hockney pinta una serie de paisajes de Yorkshire, lugar donde tiene una residencia y un taller y al que le une un vínculo personal. *The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire, in 2011* forma parte de esta colección y es un ejemplo del uso que hace del programa de dibujo del iPad, con el que había experimentado en 2009.¹⁴⁹

Hockney estudió en el Bradford College of Art y en el Royal College of Art, ambos en Londres, y sus obras se han expuesto tanto en exposiciones en solitario y en grupo. Es uno de los principales artistas británicos del siglo XX. Divide su tiempo entre Inglaterra y California.

*The Arrival of Spring in Woldgate,
East Yorkshire in 2011*, 2011
iPad drawing printed on paper,
edition 20 of 25
55 × 41½ in.
Courtesy of a private collection

150

*La Llegada de la Primavera
a Woldgate, East Yorkshire, en 2011,*
2011
Dibujo en iPad impreso sobre papel,
ejemplar nº 20 de 25
139,70 × 105,41 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

151

N I R

Hod

NIR HOD • Israeli artist Nir Hod was born in Tel Aviv in 1970, educated in Jerusalem and New York, works in New York City, and exhibits internationally. Today he is primarily a painter, though he started his career in sculpture. His interviews and art reveal a mix of romanticism, cynicism, self-reflection, observations on human nature, and interest in paradoxes. He finds inspiration in rich and varied art collections, such as those at the Metropolitan Museum of Art, New York, and is both fascinated by and critical of the concepts of beauty, genius, and narcissism.

“To me, paintings are about beauty. They are very feminine, and beauty is something very feminine. For a long time, people would talk to me about identity. I don’t have issues with identity.” The artist continues, “I just follow this kind of feminine beauty because I became a victim of my art, which I think is the best thing for an artist. So many artists use their talent, but with the best artists, their talent uses them.”

The Life We Left Behind is part of a series of paintings that are slightly provocative and undermining.
Hod created these images by layering sunset-like underpainting with an image-smudging application of chroming material. By alternating chrome and painted surfaces, the artist creates mirrored abstractions of muted color when industrial materials meet a traditional oil painting technique. The images are degraded, decaying, and haunting, and viewers are often implicated as they see their reflections and become part of the process.

El artista israelí Nir Hod nació en Tel Aviv en 1970, se educó en Jerusalén y Nueva York, trabaja en Nueva York, y sus obras se exponen internacionalmente. A día de hoy se dedica, fundamentalmente, a la pintura, aunque comenzó su carrera como escultor. Tanto las entrevistas que concede como sus obras revelan una mezcla de romanticismo, cinismo, autorreflexión, observaciones sobre la naturaleza humana y su interés por las paradojas. Hod encuentra su inspiración en colecciones artísticas numerosas y variadas, como las del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, y se siente fascinado por los conceptos de la belleza, la genialidad y el narcisismo, los cuales también critica.

“Para mí, los cuadros versan sobre la belleza. Son muy femeninos, y la belleza es algo muy femenino. Durante mucho tiempo, la gente hablaba conmigo acerca de la identidad. Yo no tengo problemas con la identidad”. El artista explica que, “solo busco esta clase de belleza femenina porque me convertí en una víctima de mi arte, que creo que es lo mejor que le puede pasar a un artista. Muchos artistas usan su talento, pero en el caso de los mejores artistas, es su talento lo que les utiliza a ellos”.

The Life We Left Behind forma parte de una colección de cuadros ligeramente provocativos que buscan menoscabar al espectador. Hod creó estas imágenes superponiendo capas de pintura de fondo que recuerdan el crepúsculo (lo consigue por medio de la aplicación de un material cromado que difumina la imagen). Alternando las superficies cromadas y las pintadas, el artista crea abstracciones reflejadas de colores apagados: los materiales industriales se “encuentran” con una técnica al óleo tradicional. Las imágenes, degradadas y descompuestas, resultan inquietantes, y los espectadores a menudo se sienten involucrados, porque al verse reflejados en la obra, sienten que pasan a formar parte del proceso.

The Life We Left Behind, no date
Oil paint under chromed canvas
90 × 62½ in.
Courtesy of Sofía Urbina

156

The Life We Left Behind
(*La Vida que Dejamos Atrás*),
sin fecha
Óleo pintado bajo lienzo cromado
228,60 × 158,80 cm
Cortesía de Sofía Urbina

157

158

JOHN

Houck

159

JOHN HOUCK • Los Angeles-based artist John Houck, born in 1977, holds a Master of Fine Arts degree from the University of California, Los Angeles, and a Bachelor of Arts degree in architecture from the University of Colorado, Boulder. His work has been reviewed in *ARTNews*, *Art in America*, the *New Yorker*, and the *New York Times*.

To create his images, Houck re-photographs objects using digital photography, layered, repositioned, or creased to create collage-like effects. His initial training in writing computer codes may be reflected in the intricate multicolored grids he creates and calls his ‘aggregate photographs.’ Employing folds, grids, and paint, Houck plays with the principles of photography—light, shadow, perspective, and depth—that challenge the imagination.

The artist’s interests in psychoanalysis and the role of human memory are evident in his prints and paintings in which objects from childhood appear. Believing that images, like the human memory, are not static but actively change and can be deceptive, Houck adds and subtracts elements in his layered works to create iterations that he sees as “a way to get at the way in which memory is an imaginative act.”

160

John Houck, nacido en 1977 y afincado en Los Ángeles, tiene un Máster de Bellas Artes por la Universidad de California, Los Ángeles, y un grado en Arquitectura de la Universidad de Colorado, Boulder. Sus obras han sido reseñadas en *ARTNews*, *Art in America*, el *New Yorker* y el *New York Times*.

Para crear sus imágenes, Houck re-fotografía objetos con cámara digital, y luego coloca las imágenes por capas, recolocándolas o arrugándolas para conseguir efectos similares a los de un collage. Su formación inicial como programador de código informático se ve reflejada en las complicadas redes multicolores que crea, a las que llama sus “fotografías agregadas”. Houck utiliza pliegues, cuadrículas y pintura, y juega con los principios básicos de la fotografía –luz, sombra, perspectiva y profundidad– para retar a la imaginación.

El interés del artista en el psicoanálisis y en el papel de la memoria humana se ve claramente plasmado en sus grabados y cuadros: en ellos aparecen objetos de la infancia. Houck cree que las imágenes, como la memoria humana, no son estáticas, sino que cambian y pueden disimular otras realidades, y por ello añade y quita elementos en las capas de sus obras para crear iteraciones que ve como “una manera de llegar (a entender) cómo la memoria es un acto imaginativo”.

161

Aggregate, 2011
63½ × 43½ × 2 in.
Archival print
Courtesy of a private collection

162

Agregado, 2011
161,29 × 110,49 × 5,08 cm
Impresión perdurable
Cortesía de un coleccionista
particular

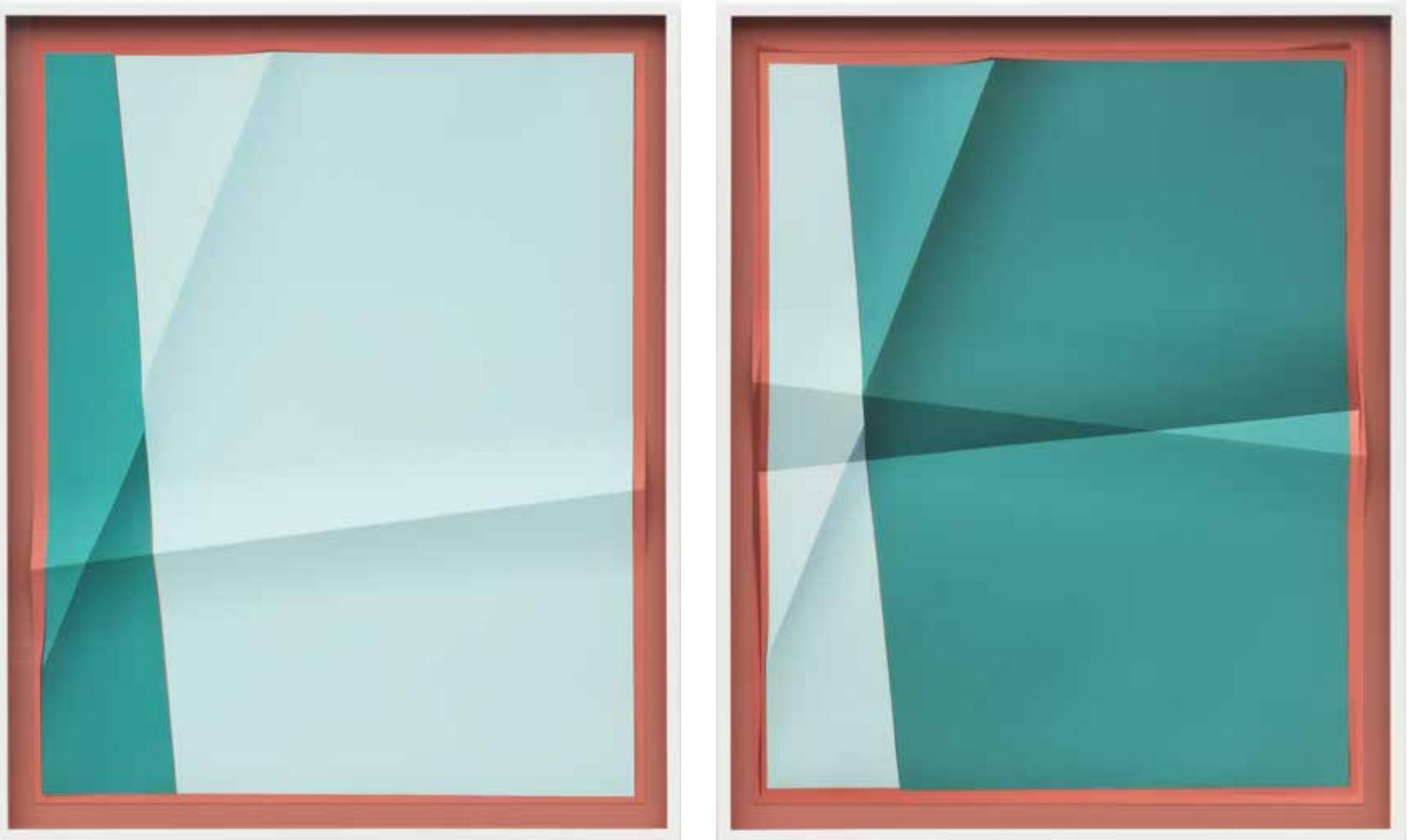

163

Accumulator no. 10, 3 Colors,
Diptych, 2017
Creased archival pigment print
33 × 27 in. each
Courtesy of a private collection

164

Acumulador nº 10, 3 Colores,
Díptico 2017
Impresión perdurable arrugada
83,82 × 65,58 cm cada una
Cortesía de un coleccionista
particular

165

A B R A H A M

Lacalle

ABRAHAM LACALLE • Spanish artist Abraham Lacalle was born in 1962 in Almeria, Spain, and began his dedicated career in painting in the late 1980s. He has been called a ‘Fauvist,’ for his use of brilliant color in his landscapes. “My interests are in painting,” the artist says, “and in putting the interior in dance with the exterior to channel political opinions, social concerns, personal possibilities.” Lacalle works in oil and in watercolor to create landscapes known for their large, loose brushwork and sumptuous palette of vivid colors, as exemplified here in *A dormir*. Each image represents an aspect of the artist’s style. In one, Lacalle uses intense color to create a characteristically lush landscape, seen up close and tinged with slightly unsettling hues or motifs that seem to interfere with the harmony of nature.

El artista español Abraham Lacalle nació en Almería, España, en 1962, y comenzó su carrera, dedicada a la pintura, en la segunda mitad de los ochenta. Le han llamado fovista por el uso que hace de colores brillantes en sus paisajes. Me interesa la pintura, dice el artista, y también hacer que lo interior baile al unísono con lo exterior para canalizar opiniones políticas, preocupaciones por los asuntos sociales, por las oportunidades personales”. Lacalle utiliza óleos y acuarelas para sus paisajes, y se le reconoce el estilo por sus pinceladas amplias y sueltas, así como por una fastuosa paleta de colores llamativos, como pone de manifiesto *A dormir*. Cada imagen representa un aspecto del estilo del artista. En uno, Lacalle usa colores intensos para crear un paisaje, característico de sus obras, energético, y que visto de cerca resulta un tanto inquietante, matizado como está por motivos y tonos que parecen interferir con la armonía de la naturaleza.

A dormir, 2017
Watercolor on paper
40 1/10 x 25 9/10 in.
Courtesy of a private collection

170

A dormir, 2017
Acuarela sobre papel
102 x 66 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

171

172

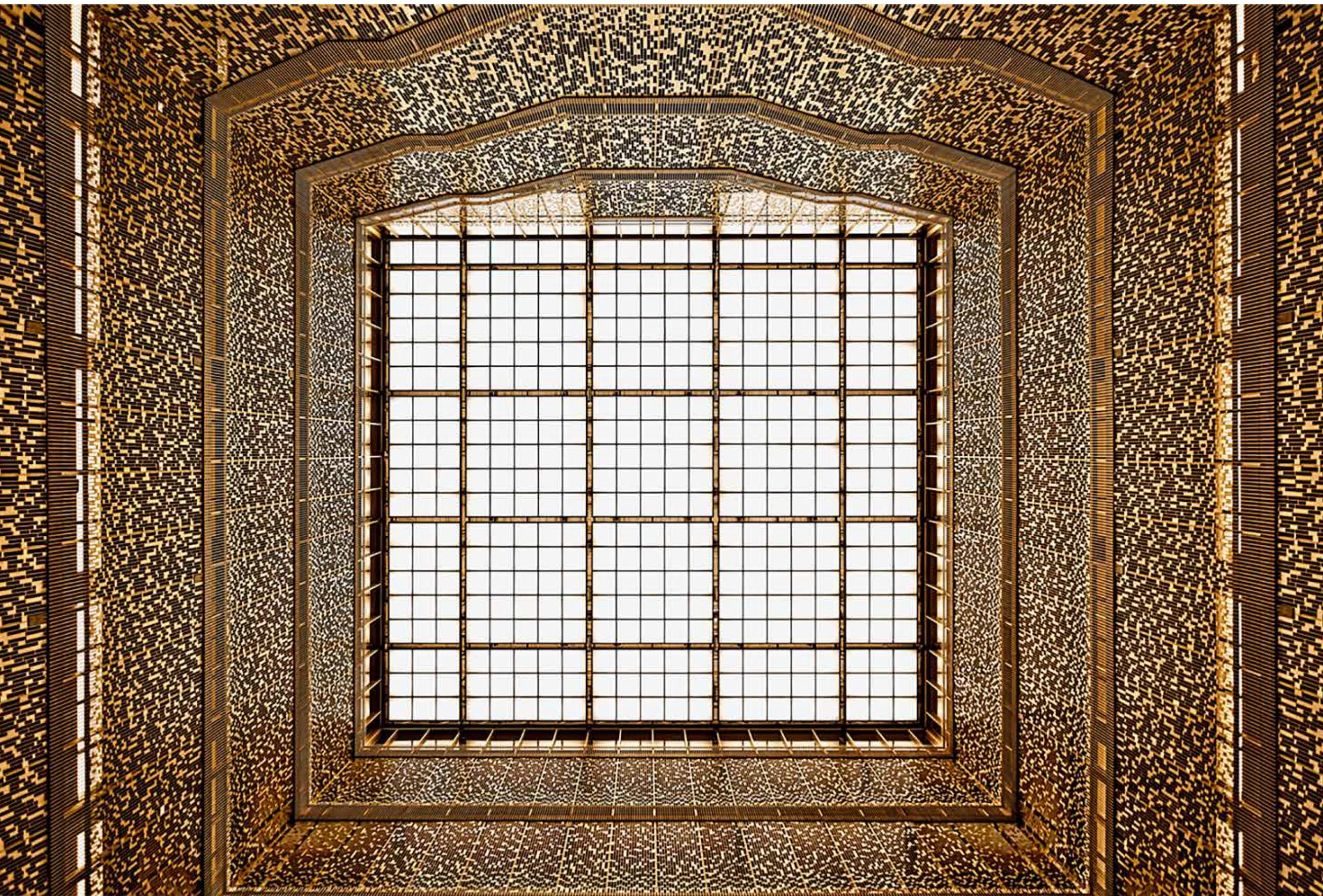
C R I S T I N A

Macaya

173

CRISTINA MACAYA • Cristina Macaya, born in 1968, is a Spanish artist who focuses on photography in her city of residence, New York City. Although she studied French literature and economics in Switzerland and England, she discovered her talent and passion for photography in the International Center of Photography in New York after working as a television producer. Macaya's works were featured in the Álvaro Alcázar Gallery in Madrid during PHotoEspaña's OFF Festival in 2018. The exhibition showed her vision of New York City in photographs that play with perspective and highlight details usually overlooked by a passerby.

Cristina Macaya, nacida en 1968, es una artista española que fotografía y vive en la ciudad de Nueva York. Aunque estudió filología francesa y economía en Suiza e Inglaterra, descubrió su talento y pasión por la fotografía en el Centro de Fotografía Internacional en Nueva York después de trabajar como productora de televisión. Las obras de Macaya se expusieron en la Galería Álvaro Alcázar, en Madrid, durante el festival Off de PHotoESPAÑA 2018. La exposición mostró su visión de Nueva York con una serie de fotografías que jugaban con la perspectiva y daban protagonismo a detalles que los transeúntes normalmente suelen ignorar.

The Bobst Library II, 2017
Digital painting on cotton paper
60.24 x 85.83 in.
Courtesy of the artist and the
Álvaro Alcázar Gallery, Madrid

The Bobst Library II (La Biblioteca Bobst II), 2017
Dibujo digital sobre papel de algodón
153 x 218 cm
Cortesía de la artista y la
Galería Álvaro Alcázar, Madrid

178

Manhattan Bridge, 2017
Digital printing on cotton paper
60 x 94 in.
Courtesy of the artist and the
Álvaro Alcázar Gallery

Manhattan Bridge (Puente de Manhattan), 2017
Dibujo digital sobre papel de algodón
153 x 239 cm
Cortesía de la artista y la
Galería Álvaro Alcázar

179

J A S O N

Martin

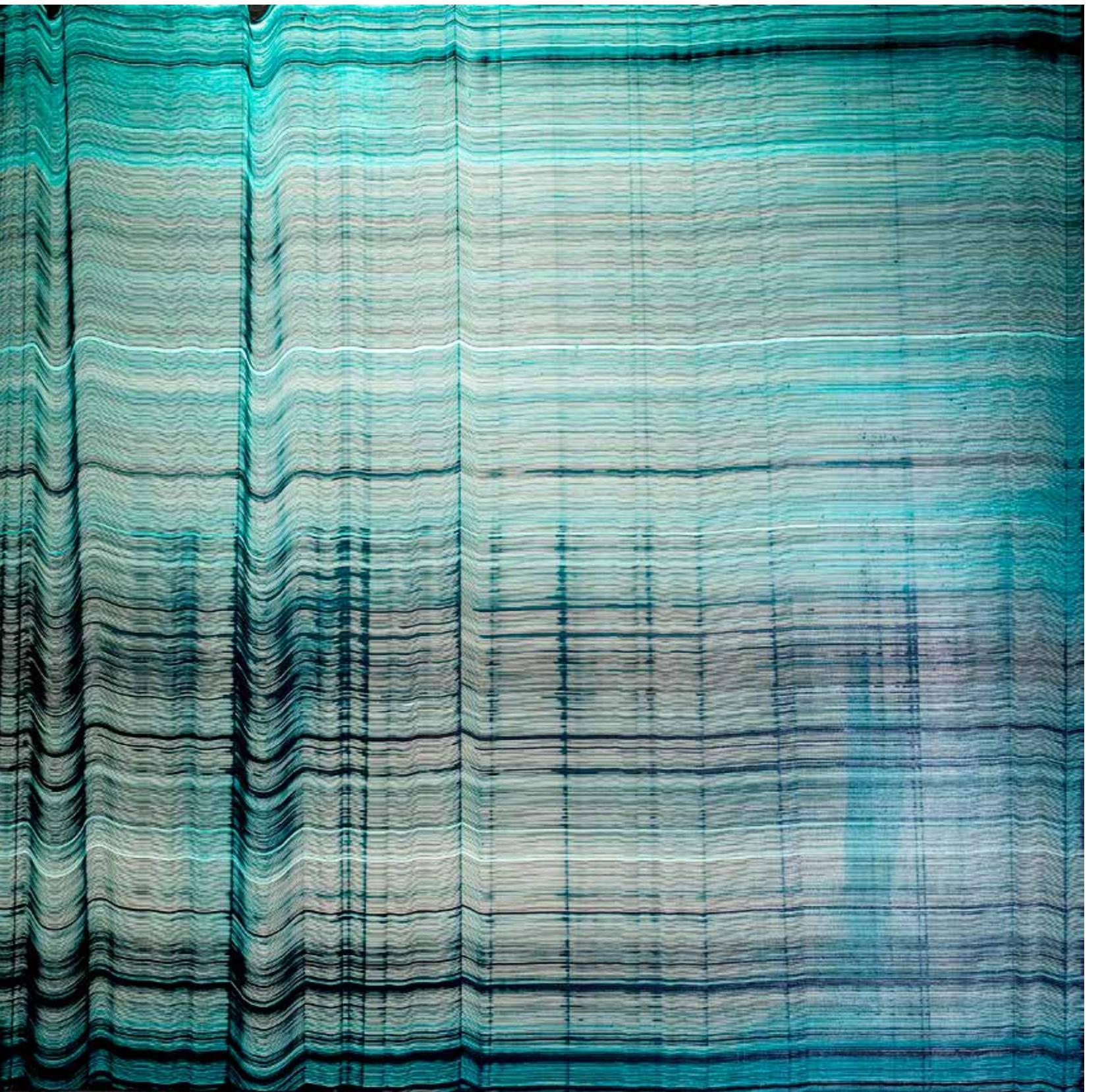
J A S O N M A R T I N • British artist Jason Martin, born in 1970, creates monochromatic paintings that are almost sculptural in dimension. He achieves his thick textures by applying layers of oil or acrylic paint on metal or Plexiglas and then dragging a comb-like tool through the layers to create striations. “The most interesting abstraction has a source of figuration,” the artist observes, asserting that a “warmth of figuration” lies behind his gestures and movements that register in his paintings as he applies oil or acrylic to his surfaces. Martin studied at Chelsea College of Art, London, and received a Bachelor of Arts degree from Goldsmith, University of London. He divides his time between England and Portugal.

El artista británico Jason Martin, nacido en 1970, crea cuadros monocromáticos que, por sus dimensiones, son casi esculturas. Consigue sus gruesas texturas aplicando varias capas de óleo o acrílico sobre metal o Plexiglás que luego repasa con una herramienta similar a un peine para crear surcos. “La abstracción más interesante tiene una fuente de figuración”, apunta el artista, afirmando que la “calidez de la figuración” subyace a los gestos y movimientos que realiza mientras aplica óleo o acrílico sobre las superficies de sus obras, gestos que quedan impregnados en sus creaciones. Martin estudió en el Chelsea College of Art, en Londres, y se licenció en Goldsmiths, University of London, donde obtuvo un B.A. Jason Martin vive a caballo entre Inglaterra y Portugal.

E.T.A., 1996
Oil on aluminum
48 × 48 in.
Courtesy of a private collection

184

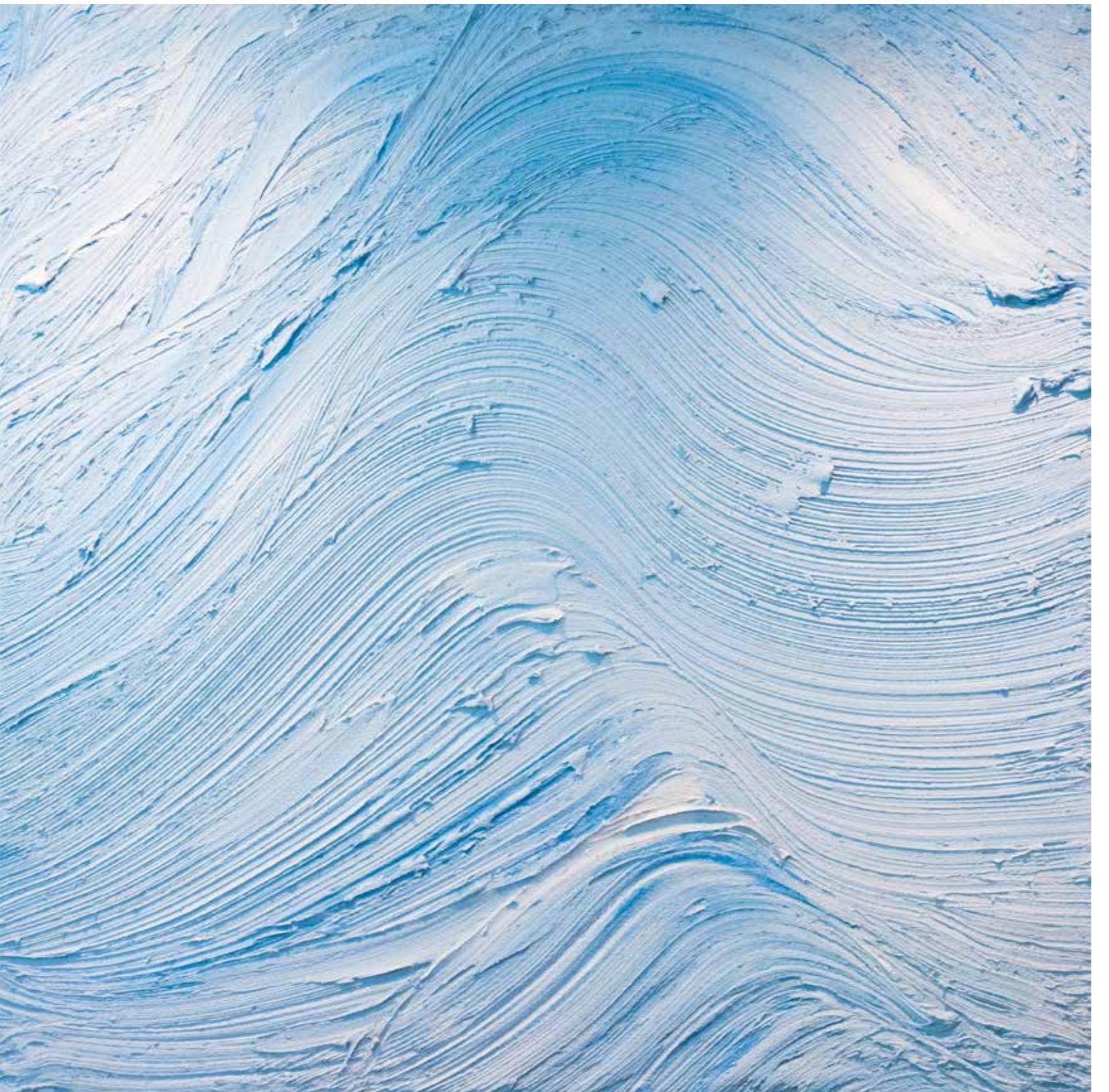
E.T.A., 1996
Óleo sobre aluminio
121,92 × 121,92 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

185

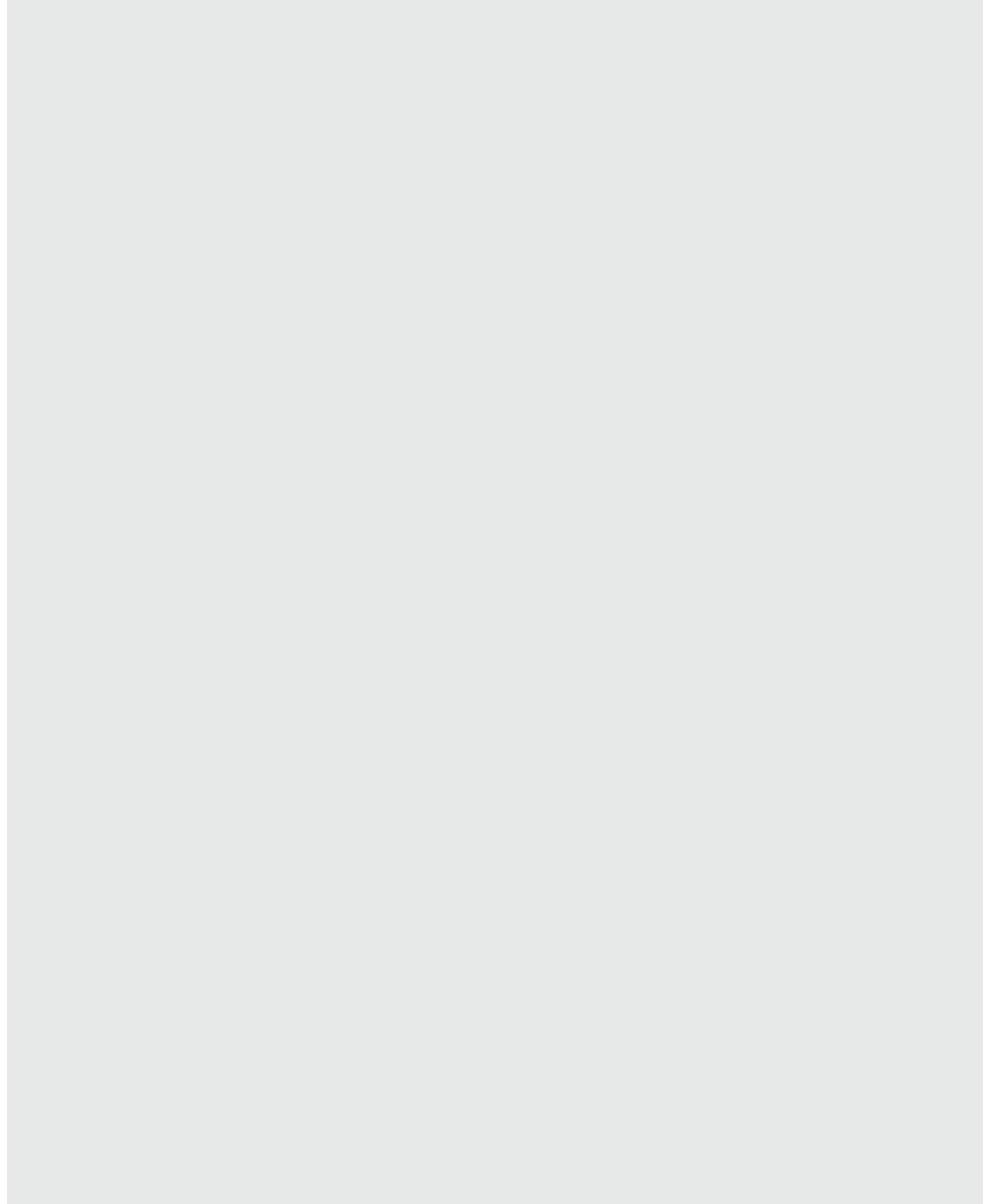
Untitled Blue, 2010
Mixed media on aluminum
61 × 61 in.
Courtesy of a private collection

186

Azul sin título, 2010
Materiales mixtos sobre aluminio
155 × 155 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

187

M A N O L O

Millares

M A N O L O M I L L A R E S • Considered one of the greatest Spanish painters of the twentieth century, Manolo Millares was born in the Canary Islands in 1926. His art is influenced by surrealism, especially the works of Joan Miró, but he says that Francisco Goya inspired his ‘black painting’ period. Self-educated as an artist, Millares moved to Madrid in the 1950s and exhibited in the first and second Hispano-American Art Biennial in that city. In 1957, Millares, along with artist Rafael Canogar, formed the avant-garde group El Paso, which was dedicated to renewing and innovating Spain’s fine tradition of painting. Known for his abstract assemblages and paintings, Millares worked primarily in black, red, and white hues on coarse canvas, often folded, burnt, and knotted. *Cuadro 78* is characteristic of such work, and its careful examination reveals the artist’s process. His paintings have been described as “metaphors for the human condition and its fragility, while also signifying its capacity for resistance and survival.” Millares died in Madrid in 1972.

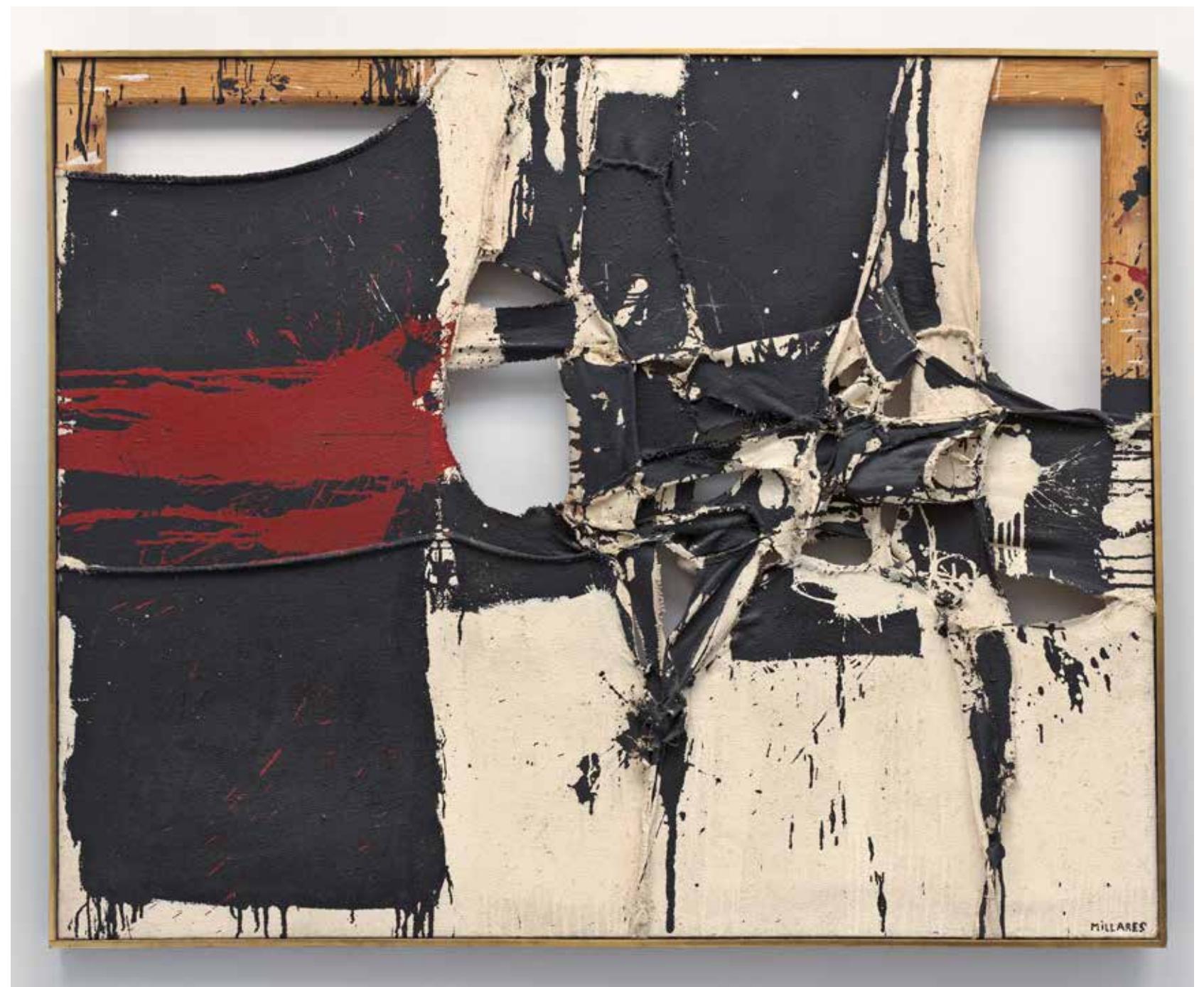
Manolo Millares, considerado uno de los mejores pintores españoles del siglo XX, nació en las Islas Canarias en 1926. El surrealismo influyó en su arte, especialmente la obra de Joan Miró, pero Millares decía que Francisco Goya fue quien le inspiró durante de su periodo de “pintura negra”. Artista autodidacta, Millares se mudó a Madrid en los años cincuenta y expuso obras en la I y II Bienal de Arte Hispano-Americanano de la ciudad. En 1957, Millares, junto con el artista Rafael Canogar, fundó el grupo vanguardista El Paso, que se dedicó a renovar la ilustre tradición de pintura española con constantes innovaciones. Conocido por sus acumulaciones y cuadros abstractos, Millares trabajaba fundamentalmente con tonos negros, rojos y blancos sobre lienzos bastos, lienzos que en muchas ocasiones estaban doblados, quemados y arrugados. *Cuadro 78* representa esta clase de obras, y una examinación cuidadosa revela el proceso creativo del artista. Sus cuadros han sido descritos como “metáforas sobre la condición humana y su fragilidad, al tiempo que representaciones de su capacidad de resistencia y supervivencia”.

Millares murió en Madrid en 1972.

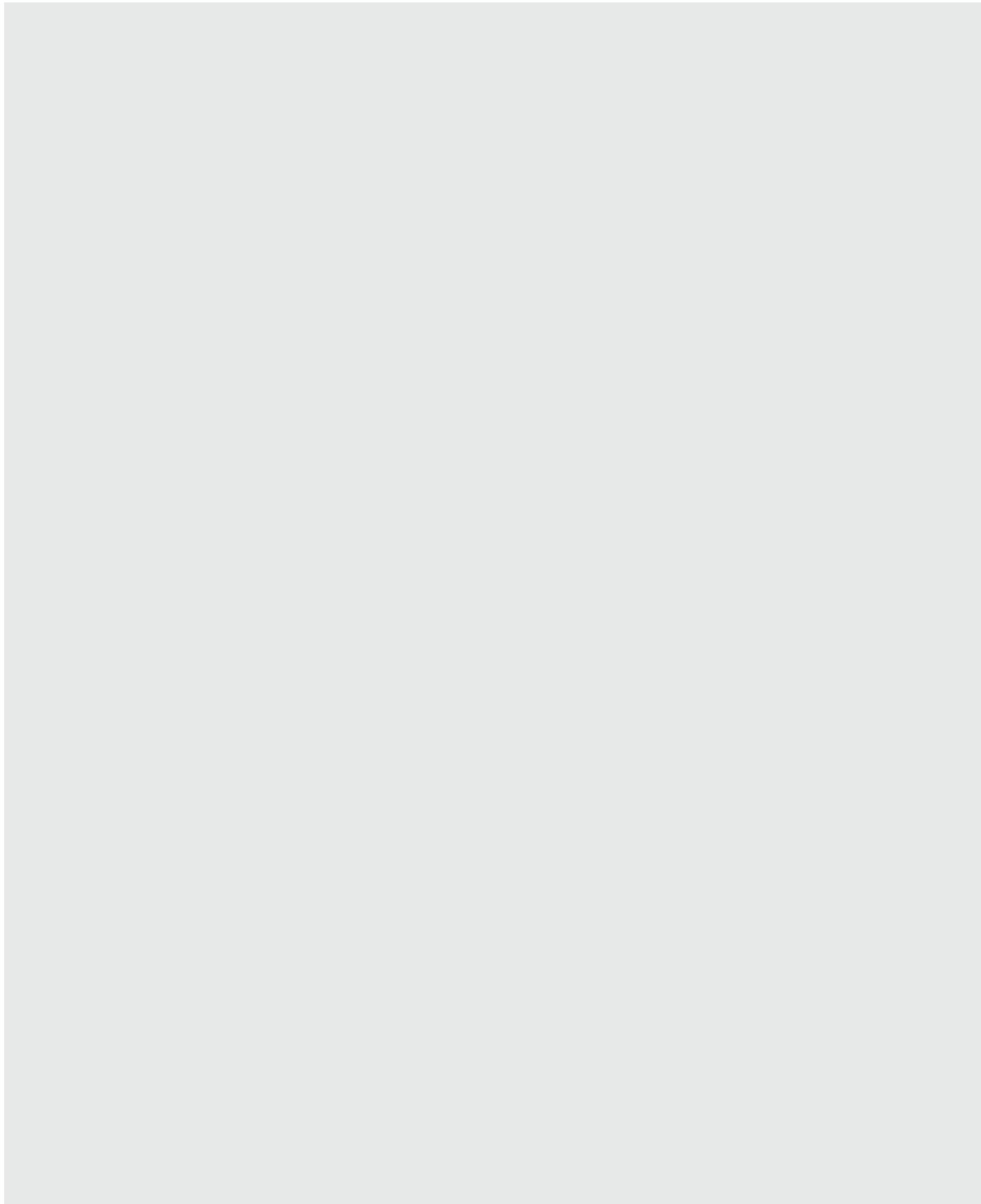
Cuadro 78, 1959
Oil on canvas and wood
52 x 64 3/4 x 2 1/16 in.
Courtesy of the National Gallery
of Art, Washington, D.C.; Gift of
Mr. and Mrs. Burton Tremaine

192

Cuadro 78, 1959
Óleo sobre lienzo y tabla
132,10 x 164,50 x 6,80 cm
Cortesía de la Galería Nacional
de Arte de Washington,
Washington D.C.; regalo de los
Sres. de Tremaine.

193

J A M E S

Nares

JAMES NARES • Born in London, in 1953, British artist James Nares has lived and worked in New York City since 1974. He works in multimedia—painting, photography, and film—to create images that explore the physicality of materials, motion, and the unfolding of time. Nares is known for using monumental brushstrokes in broad gestures that record the passage of time and motion across his surface of choice. He has been called a ‘scientific painter’ whose works explore the ‘values of physics.’

Nares creates thick layers of long white rectangles in thermoplastic built up from a black surface, associated with his 2013 *Road Paint* series. Thermoplastic is a plastic polymer material that becomes soft when heated and hard when cooled. When they are heated, thermoplastics melt to a liquid, treated by the artist like paint, and applied to an aluminum panel.

It has to do with “reinventing the brush, the surface, and the paint,” Nares explains of his process. “They’re pretty simple, the ingredients to my paintings. I like to think of it as making bread or something. A little change in the recipe and you get something completely different.”

His art can be found in the collections of the Metropolitan Museum of Art, the Museum of Modern Art, and the Whitney Museum of American Art, all in New York.
196

Nacido en Londres en 1953, el artista británico James Nares vive y trabaja en Nueva York desde 1974. Trabaja con diversos medios—pintura, fotografía y cinematografía—para crear imágenes que exploran las facetas físicas de los materiales, el movimiento y la evolución del tiempo. A Nares se le conoce por sus enormes pinceladas, sus gestos amplios, que evocan el paso del tiempo y del movimiento sobre la superficie de su elección. Ha sido definido como un “pintor científico” cuyas obras exploran los “valores de la física”.

Nares aplica largas y gruesas capas rectangulares de termoplástico de color blanco sobre una superficie negra: guardan una relación con su colección de 2013, *Road Paint*. El termoplástico es un polímero plástico que se reblandece al calentarse y se endurece al enfriarse. Al calentarse, los termoplásticos llegan a derretirse, convirtiéndose en líquidos: el artista, utilizándolos a modo de pintura, los aplica sobre una plancha de aluminio.

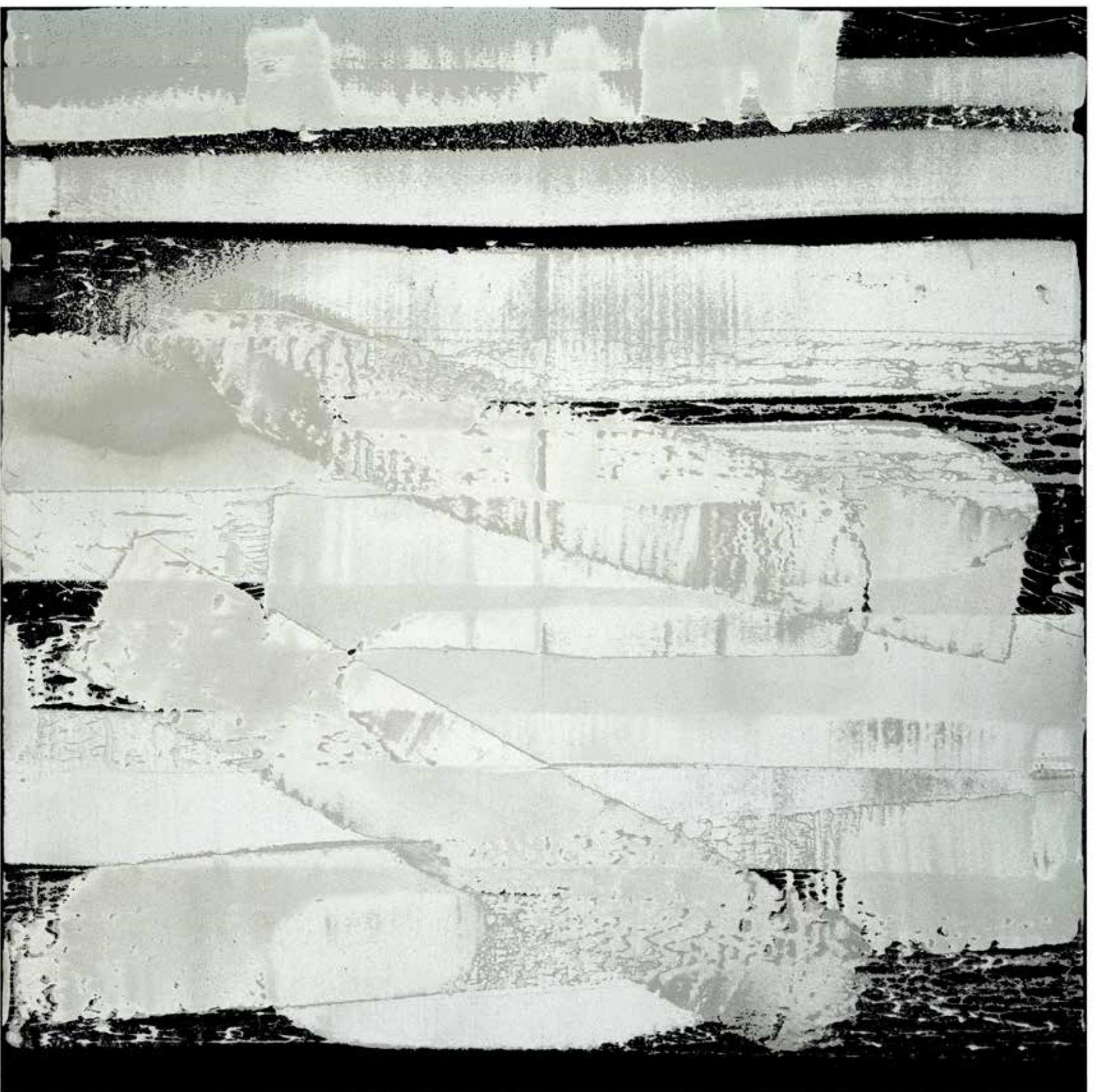
Nares explica que su proceso tiene que ver con una “reinvención del pincel, de la superficie y de la pintura”. “Los ingredientes de mis cuadros son bastante sencillos. Para mí es como si se tratara de elaborar pan o algo así. Un pequeño cambio en la receta y te sale algo completamente distinto”.

Sus obras están en las colecciones del Museo Metropolitano de Arte, del Museum of Modern Art y del Museo Whitney de Arte Estadounidense, todos ellos en Nueva York.
197

Sierra, 2016
Thermoplastic on aircraft aluminum
panel
84 x 84 in.
Courtesy of the artist, and Paul
Kasmin Gallery, New York, New York

198

Sierra, 2016
Termoplástico sobre panel
de aluminio para aviación
213,40 x 213,40 cm
Cortesía del artista y la
Paul Kasmin Gallery, Nueva York

199

IVÁN

Navarro

IVÁN NAVARRO • Born in Santiago, Chile, in 1972, Iván Navarro lives and works in Brooklyn, New York. From a family of artists, Navarro grew up in an environment that affected the political and humanitarian nature of his art. Influenced by minimalism, Navarro is best known for his socio-politically charged sculptures in neon, fluorescent, and incandescent light, which create both sensory and psychological experiences for the viewer. His art often examines themes of crime and punishment, migration, and propaganda.

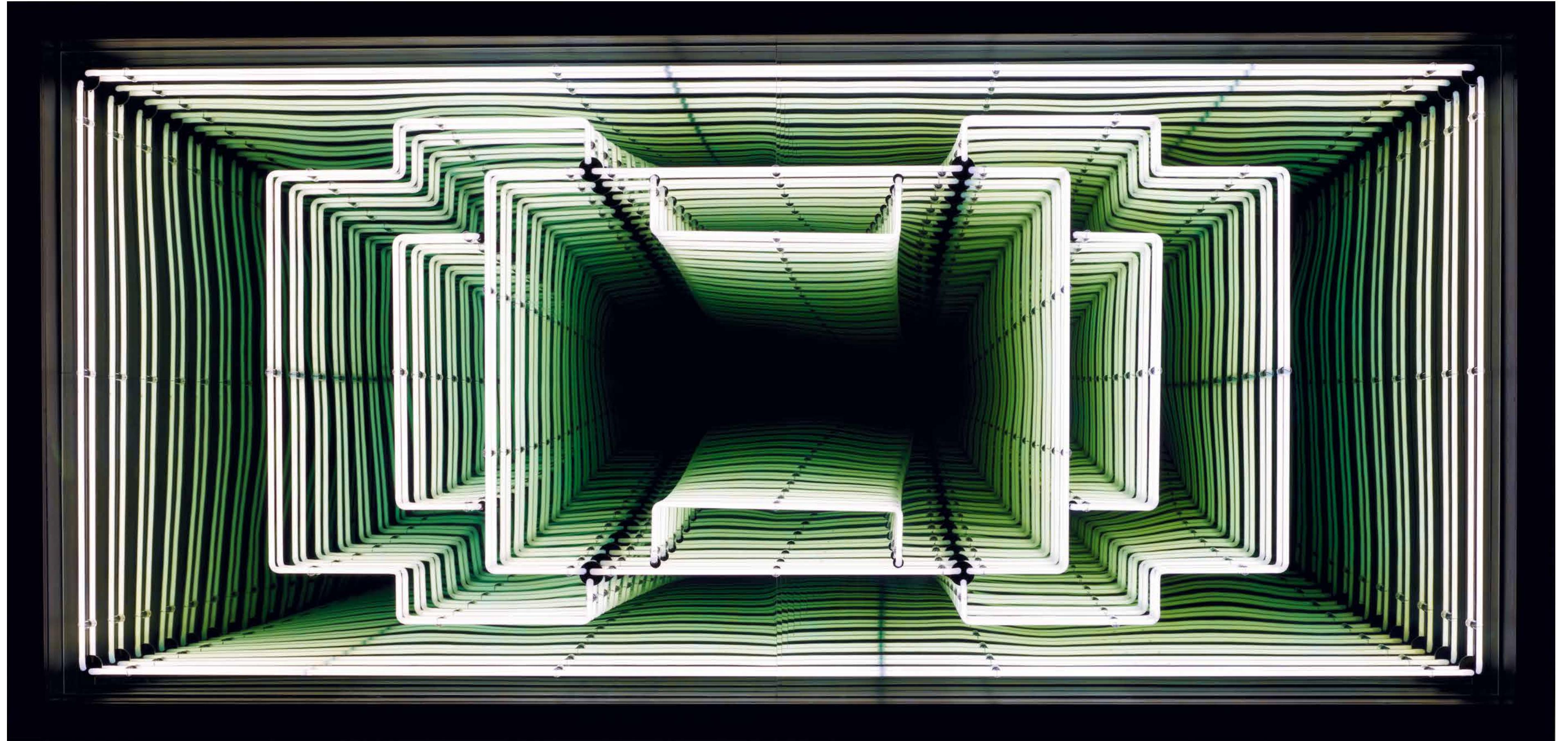
Empire State—a wall-hung light box—is part of a series whose geometric shapes are based on floor plans of the world’s most famous skyscrapers. At nearly five by ten feet, *Empire State* exemplifies Navarro’s ability to ‘draw in light.’ The image creates the appearance and sensation of layered depth, produced through repetition of rectangular shapes and geometric designs in reflective and illuminated hues of white, green, and black.

In 2009, Navarro participated in the Venice Biennale, and since then has exhibited throughout Spain, New York City, Paris, London, Jerusalem, Rome, and other international venues. His work may be found in the collections of the Guggenheim Museum, New York; the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C.; and the Virginia Museum of Fine Arts, Richmond.

Nacido en Santiago de Chile en 1972, Iván Navarro vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York. Procedente de una familia de artistas, Navarro creció en un entorno que afectó la naturaleza política y humanitaria de su arte. A Navarro, influido por el minimalismo, se le conoce por sus esculturas con fuertes cargas sociopolíticas. Estas esculturas están compuestas por luces fluorescentes, incandescentes y de neón, que ofrecen experiencias sensoriales y psicológicas al espectador. Su arte suele examinar cuestiones como el crimen y el castigo, la inmigración y la propaganda.

Empire State—una caja de luces para instalación mural— forma parte de una colección cuyas formas geométricas se inspiran en las plantas de los rascacielos más conocidos del mundo. Con sus casi $3 \times 1,5$ metros, *Empire State* es un ejemplo perfecto de la habilidad con la que Navarro “dibuja con luces”. La imagen genera la apariencia y sensación de una profundidad estratificada gracias a la repetición de las formas rectangulares y diseños geométricos hechos con materiales reflectantes y en tonos luminosos blancos, verdes y negros.

En 2009, Navarro participó en la Bienal de Venecia y, desde entonces, ha expuesto en el Guggenheim de Bilbao, en Nueva York, París, Londres, Jerusalén, Roma y otras ciudades. Sus obras se encuentran en las colecciones del Museo Guggenheim en Nueva York, el Museo Hirshhorn y Jardín de Esculturas en Washington D.C. y en el Museo de Bellas Artes de Virginia, en Richmond.

Untitled (Empire State), 2011
Neon, wood, paint, Plexiglass, mirror,
one-way mirror, and electric energy
 $57 \times 119 \times 10$ in.
Courtesy of the artist and Paul Kasmin
Gallery, New York, New York

Sin título (Empire State), 2011
Neón, madera, pintura, plexiglás, espejo,
espejo unidireccional y energía eléctrica
 $144,80 \text{ cm} \times 302,30 \text{ cm} \times 25,40 \text{ cm}$
Cortesía del artista y la Paul Kasmin
Gallery, Nueva York

ELIZABETH

Peyton

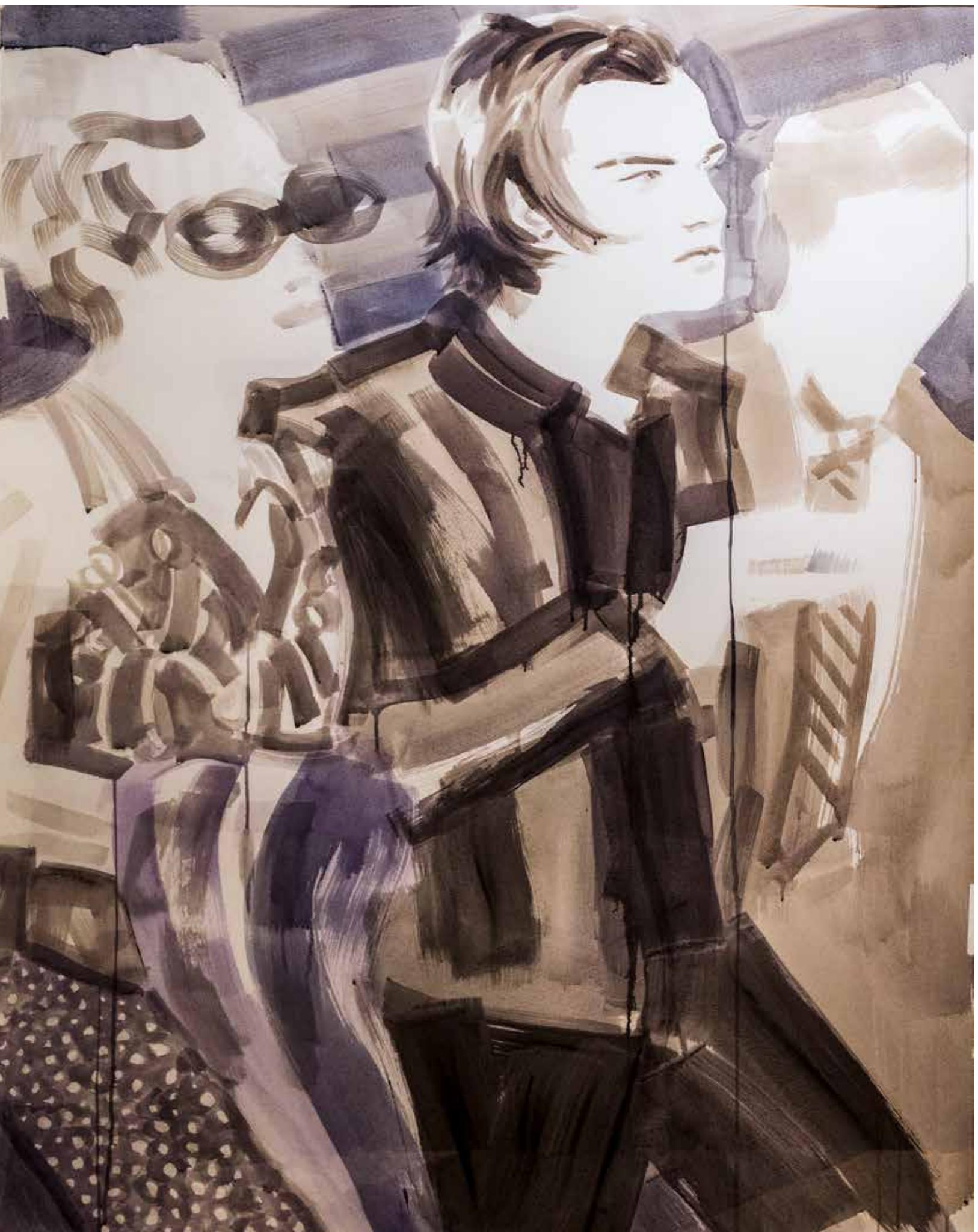
ELIZABETH PEYTON • American artist Elizabeth Peyton gained widespread acclaim in the mid-1990s for her stylized portraits of friends, celebrities, and historical figures. Born in Danbury, Connecticut, in 1965, the New York-based portraitist studied at the School of Visual Arts, New York. She is known for her intimate, small-scale works that combine the use of line with transparent washes to create abstracted studies of her subjects. “A painting of a person can be descriptive, but for me, it’s about all the things that make up a picture—the feelings, the brushstrokes—more than describing somebody.” Working in oil, watercolor, and drawing, Peyton has been praised for infusing the ancient art of portraiture with new life. Some say the power of her painting rests in the tension between the modest scale of her images and the sizeable fame of her subjects, and between the energy of mark-making, the flat rawness of her sumptuous color, and the volatility of her compositions.

La artista estadounidense Elizabeth Peyton es muy conocida desde mediados de los noventa por sus estilizados retratos de amigos, personalidades conocidas y personajes históricos. Nacida en Danbury, Connecticut, en 1965, esta retratista afincada en Nueva York estudió en la Escuela de Artes Visuales de la misma ciudad. Sus obras íntimas, de dimensiones reducidas, en las que combina las líneas con aguadas transparentes, le permiten dar vida a estudios abstractos de sus modelos. “Es cierto que el retrato de una persona puede ser descriptivo, pero para mí consiste en todo lo que compone la obra—los sentimientos, los trazos—, más que la descripción sola”. Ya sea por sus óleos, acuarelas o dibujos, a Peyton se le alaba sobre todo el que haya sabido insuflar nueva vida al antiguo arte del retrato. Algunos defienden que la fuerza de su obra se debe a la tensión que hay entre la escala modesta de sus imágenes y el gran renombre de sus modelos, a la energía de sus marcas, a la crudeza de los sumptuosos colores que usa y a la volatilidad de sus composiciones.

Atlantic City Leonardo, 1998
Watercolor on paper
59 3/4 x 40 1/2 in.
Courtesy of a private collection

210

Atlantic City Leonardo, 1998
Acuarela sobre papel
151,76 x 102,87 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

211

ELLIOT

Puckette

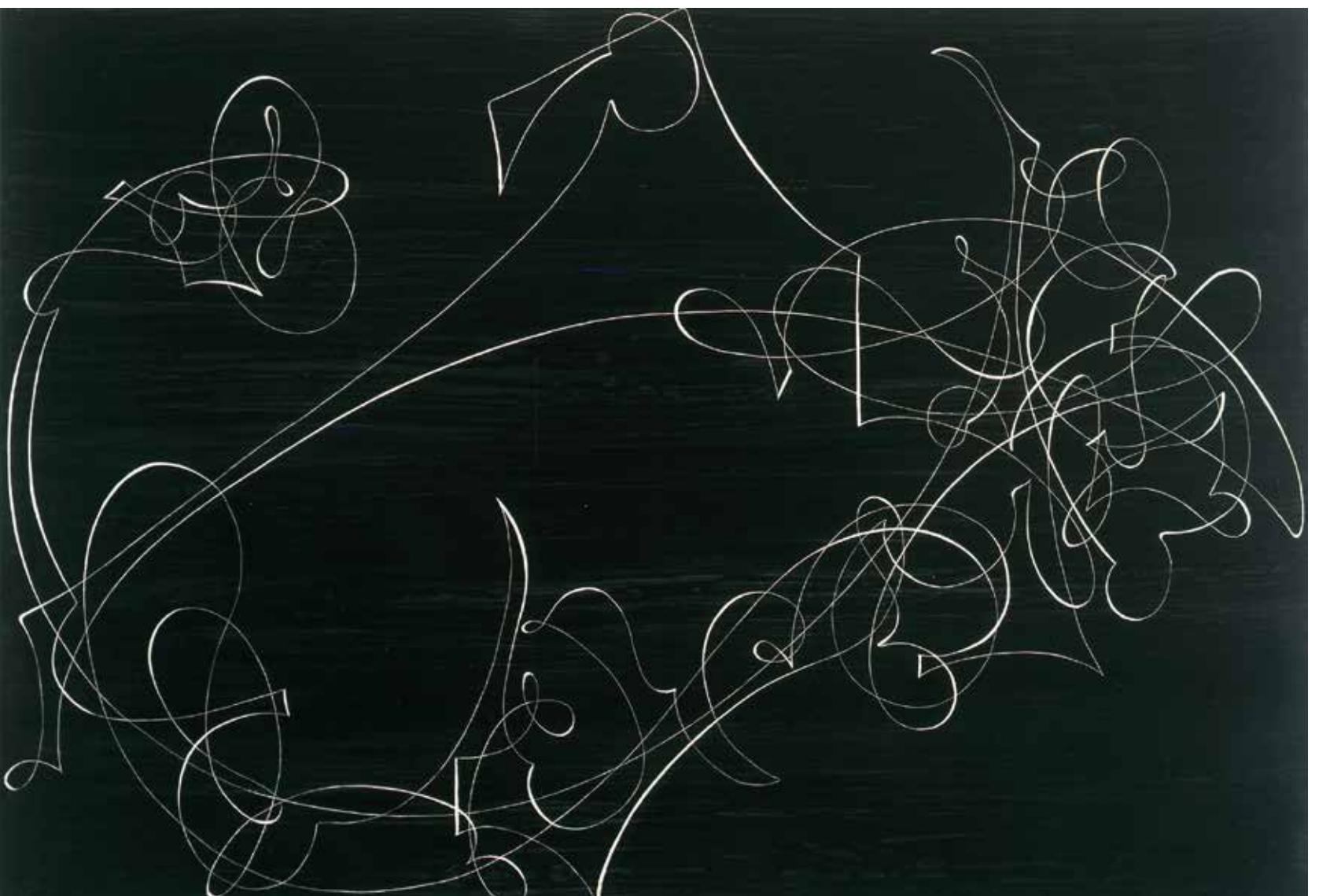
ELLIOT PUCKETTE • New York-based artist Elliot Puckette creates linear abstractions, either etched or drawn. Her minimalist compositions—wiry lines over monochromatic backgrounds—have been described as ‘delicate and ethereal’ as she explores the nature of line. Her free-spirited approach to her art is reflected in her observation that “People are often afraid of making things that are beautiful... they have to make something that’s edgy or ugly.” Graceful gestures characterize her work, as calligraphic lines scroll across the surfaces of her painting. Born in Lexington, Kentucky, in 1967, Puckette holds a Bachelor of Fine Arts degree from Cooper Union, New York, and exhibits internationally.

La artista afincada en Nueva York, Elliott Puckette, crea abstracciones lineales, bien grabándolas o dibujándolas. Sus composiciones minimalistas –finísimos trazos sobre fondos monocromáticos– han sido descritas como “delicadas y etéreas”; con ellas la artista explora la naturaleza misma de la línea. Su enfoque, muy libre, lo describe así: “la gente suele tener miedo a crear cosas bonitas... sienten que tienen que hacer algo raro, o feo”. Su obra se caracteriza por gestos armoniosos, líneas caligráficas que se deslizan suavemente sobre las superficies de sus obras. Nacida en Lexington, Kentucky, en 1967, Puckette se licenció en Bellas Artes por la Cooper Union, en Nueva York, y expone internacionalmente.

Bachmann, 2017
Gesso, kaolin and ink on
wooden panel
34 × 50 in.
Courtesy of a private collection

216

Bachmann, 2017
Yeso mate, caolín y tinta sobre
tablero de madera
86,36 × 127 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

217

RUTH

Root

RUTH ROOT • Line, color, flatness, pattern—these words describe American artist Ruth Root's shaped panels. Her large-scale geometric paintings and prints follow in the tradition of Piet Mondrian and Ellsworth Kelly. Yet, Root's style is distinctly her own, challenging any concept of a four-square grid and often making use of bold industrial color. Born in Chicago, Illinois, in 1967, Root is now based in New York City. She graduated from Brown University in Providence, Rhode Island, and holds a Master of Fine Arts degree from the Art Institute of Chicago, Illinois. She exhibits internationally and has received numerous fellowships and awards. Her works may be found in public and private collections throughout the U.S.

Línea, color, superficies planas, patrones... estas palabras describen los tableros con formas que realiza la artista estadounidense Ruth Root. Sus cuadros y láminas, geométricos y de gran formato, siguen los pasos de Piet Mondrian y Ellsworth Kelly. Sin embargo, el estilo de Root es inconfundible: se enfrenta a cualquier concepto de la cuadrícula, a menudo haciendo uso de audaces colores industriales. Nacida en Chicago, Illinois, en 1967, Root está actualmente radicada en Nueva York. Se licenció en la Universidad Brown, en Providence, Rhode Island, y tiene un Máster en Bellas Artes del Instituto de Arte de Chicago. Expone internacionalmente y ha recibido numerosas becas y premios. Sus obras se encuentran en colecciones privadas y públicas a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América.

Untitled, 2002–2003
Enamel on aluminum
26 × 28½ in.
Courtesy of a private collection

222

Sin título, 2002–2003
Esmalte sobre aluminio
66,04 × 72,39 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

223

M A R K

Rothko

M A R K R O T H K O • One of the preeminent artists of his generation, Mark Rothko is closely identified with the 1940s New York School and the abstract expressionists. Born in Dvinsk, Russia, in 1903, he immigrated to the U.S. in 1913 with his family. He attended Yale University in New Haven, Connecticut, before moving to New York City. He studied under Max Weber at the Arts Students League of New York in 1925 and became close friends with painters Milton Avery and Adolph Gottlieb during the early 1930s. In the early 1940s, he began developing a painting style with mythological content, simple flat shapes, and imagery inspired by primitive art. The late 1940s and early 1950s saw the emergence of Rothko's mature style, in which luminous rectangles seem to hover on the surface of the canvas.

Rothko's work is characterized by attention to color, shape, balance, depth, composition, and scale, though he professed, "I'm not an abstractionist. I'm not interested in the relationship of color or form or anything else. I'm interested only in expressing basic human emotions: tragedy, ecstasy, doom, and so on." No. 5, 1958, is an example of Rothko's floating rectangles of luminous color painted on canvases that simultaneously convey a deep sensuality and a profound spirituality.²²⁶

The Museum of Modern Art, New York, gave Rothko an important solo exhibition in 1961. In 1964 he accepted a mural commission for an interdenominational chapel in Houston, Texas, creating deeply meditative rectangular paintings in black and dark hues that surround an octagonal space. Rothko died February 25, 1970, in his New York studio, a year before the Rothko Chapel in Houston was dedicated. "Silence is so accurate," he once commented, "many of those who are driven to this life are desperately searching for those pockets of silence where we can root and grow. We must all hope we find them."²²⁷

Mark Rothko no solo es uno de los artistas más preeminentes de su generación, sino que guarda una relación cercana con la escuela de expresionistas abstractos del Nueva York de la década de los cuarenta. Nacido en Dvinsk, en Rusia, en 1903, emigró con su familia a los Estados Unidos en 1913. Estudió en la Universidad de Yale, New Haven, en Connecticut, antes de mudarse a Nueva York. Fue alumno de Max Weber en la Liga de Estudiantes de Arte en 1925, y allí entabló una amistad cercana con los pintores Milton Avery y Adolph Gottlieb a principios de los años treinta. A comienzos de los cuarenta, empezó a desarrollar un estilo artístico de contenido mitológico, con formas planas sencillas e imágenes inspiradas por las artes primitivas. El final de los años cuarenta y el comienzo de los cincuenta fueron testigos del auge del estilo maduro de Rothko, caracterizado por rectángulos luminosos que parecen estar suspendidos encima del lienzo.

La obra de Rothko se caracteriza por prestar especial atención al color, la forma, el equilibrio, la profundidad, la composición y la escala, aunque aseguró que "no soy un abstraccionista. No estoy interesado en la relación del color o la forma o nada parecido. Mi único interés consiste en expresar emociones humanas básicas: la tragedia, el éxtasis, la adversidad y demás". N° 5, 1958, es un ejemplo de los rectángulos de colores luminosos que flotan sobre los lienzos, característico de la obra de Rothko, obra que transmite de manera simultánea una profunda sensualidad y una honda espiritualidad.²²⁷

El Museum of Modern Art en Nueva York organizó una exposición en solitario de la obra de Rothko en 1961. En 1964, aceptó un encargo de un mural para una capilla ecuménica en Houston, Texas; el resultado fue una colección profundamente meditativa compuesta por cuadros rectangulares pintados en tonos oscuros y negros que se dispusieron rodeando un espacio octogonal. Rothko falleció el 25 de febrero de 1970 en su taller de Nueva York, un año antes de la consagración de la Capilla Rothko en Houston. "El silencio es tan exacto", comentó una vez, "muchos de los que se ven impulsados a llevar esta vida buscan desesperadamente esos remansos de silencio donde echar raíces y crecer. Todos debemos albergar la esperanza de poder encontrarlos".

No. 5, 1958
Oil and acrylic on canvas
66 x 41 7/16 in.
National Gallery of Art, Washington,
D.C.; Gift of the Mark Rothko
Foundation, Inc. Copyright © 1998
Kate Rothko Prizel & Christopher
Rothko /Artists Rights Society
(ARS), New York

228

Nº 5, 1958
Óleo y acrílico sobre lienzo
167,60 x 105,30 cm
Galería Nacional de Arte de
Washington, Washington
D.C., regalo de la Mark Rothko
Foundation, Inc. Copyright © 1998
Kate Rothko Prizel y Christopher
Rothko/Artists Rights Society
(ARS), Nueva York

229

IVAN

Seal

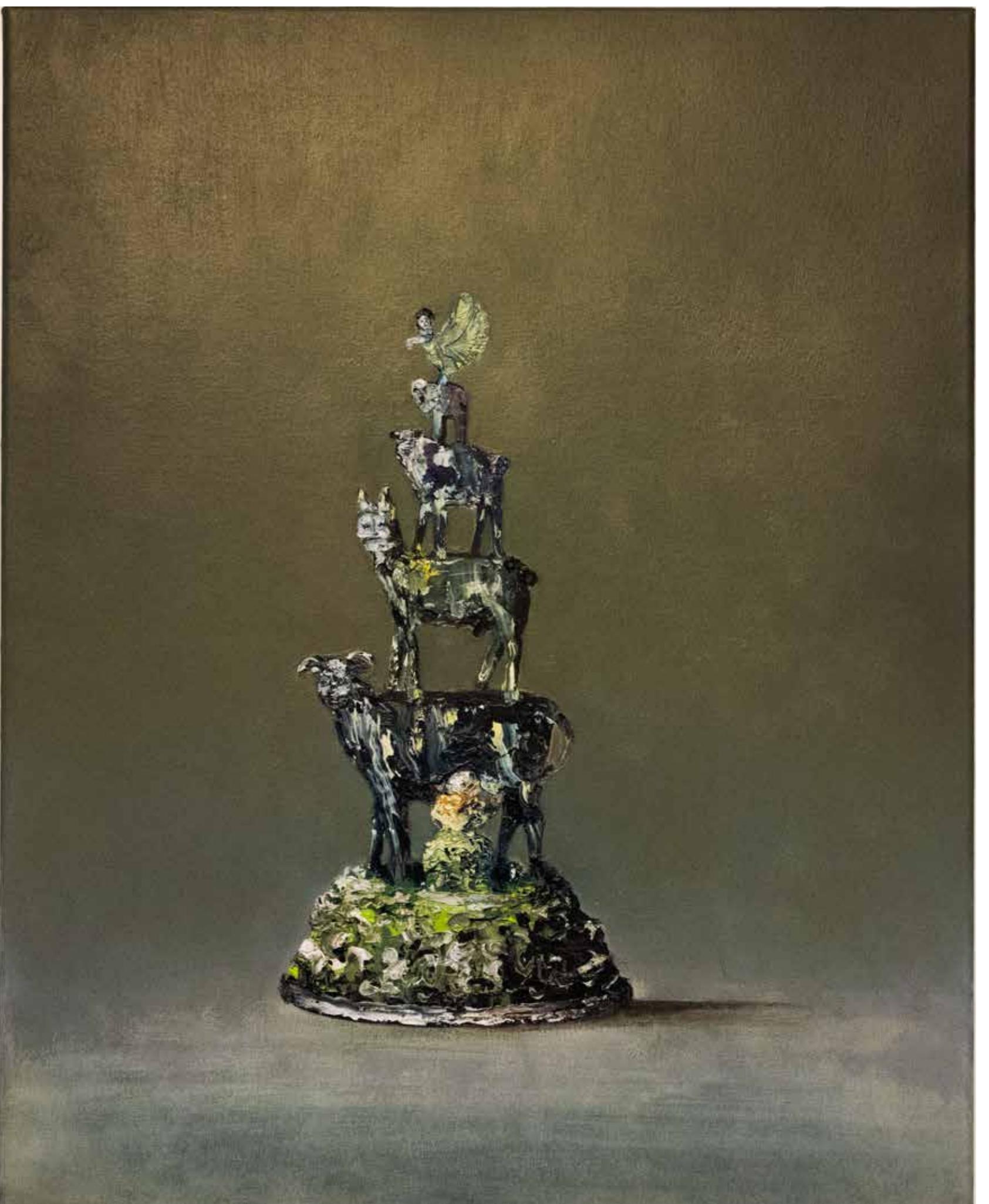
I V A N S E A L • British painter and sound installation artist Ivan Seal, born in 1973, studied at Sheffield Hallam University, England, and lives and works in Berlin, Germany. Seal takes a bit of a nihilistic or surreal approach to his art, exploring memory, imagination, and thought processes. The artist sees painting as a reflection of the brain, of “what you are thinking,” of faulty memory. He expresses an interest in “painting nothing, in a way.” The figurative and the abstract meet in his paintings of sculptural forms: “Clay is where a lot of art comes from...I knew I wanted to paint a lump of black clay... In art, you put things on plinths, so I put literally a lump of clay on a plinth in paint.” He says, “There is a point which holds, I feel, countless opportunities for somebody to look at it, and for somebody to interpret.”

El pintor y artista de instalaciones sonoras inglés Ivan Seal, nacido en 1973, estudió en Sheffield Hallam Universidad, Inglaterra, y está actualmente afincado en Berlín, Alemania. El arte de Seal tiene un cierto enfoque nihilista o surrealista: explora la memoria, la imaginación y los procesos mentales. El artista ve la pintura como un reflejo del cerebro, de “lo que estás pensando”, o de recuerdos fallidos. Expresa un interés en “pintar nada, podríamos decir”. Lo figurativo y lo abstracto se unen en sus cuadros de formas esculturales: “la arcilla es de donde procede mucho arte... Sabía que quería pintar un pedazo de arcilla negra... En el arte, pones cosas sobre pedestales, así que, literalmente, puse un pedazo de arcilla sobre un pedestal y lo pinté”, dice “... contiene, creo, posibilidades sin límite para que alguien lo mire y para que alguien lo interprete”.

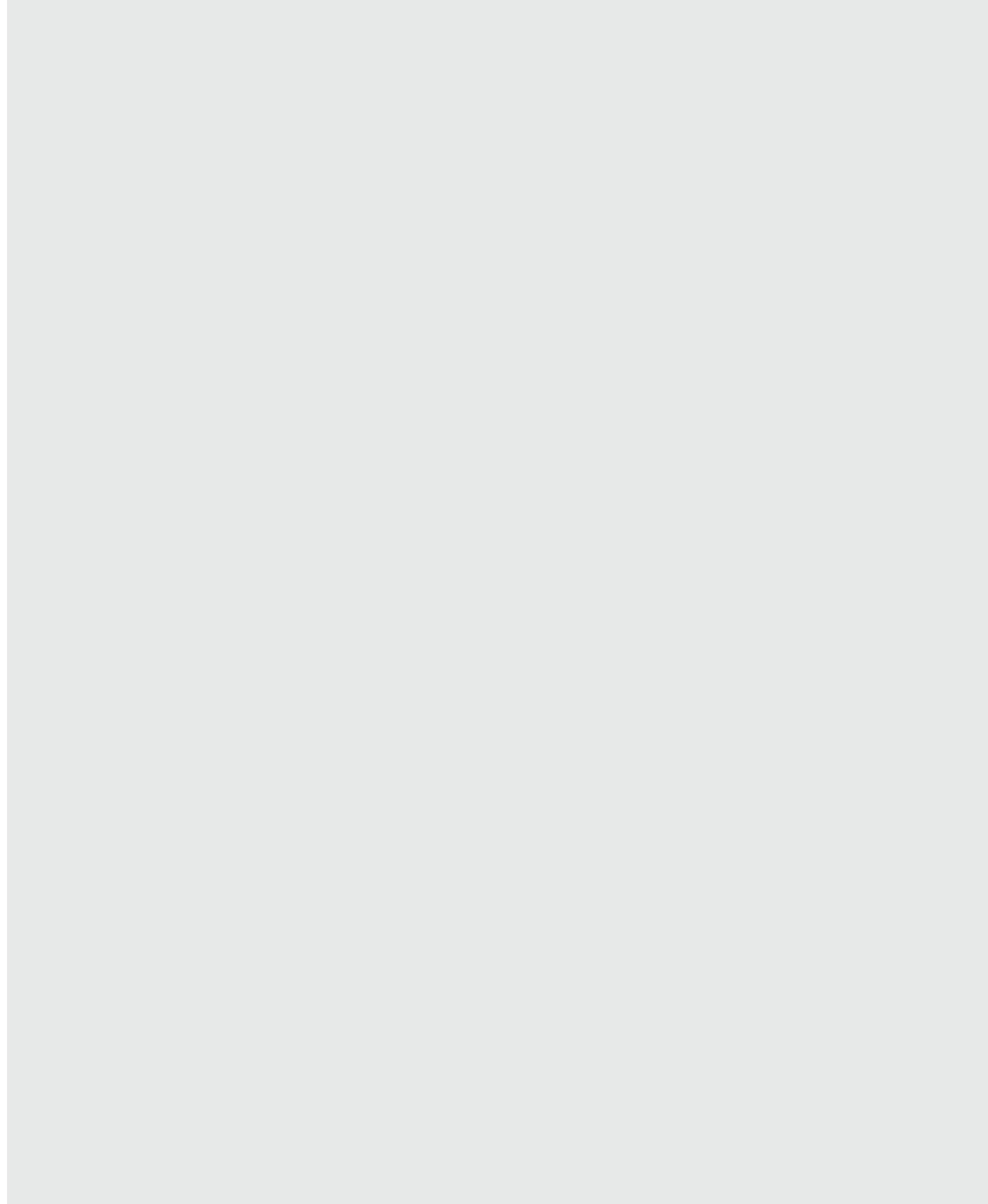
This Discontinues a Cumulative Lust, 2015
Oil on canvas
25½ × 31 in.
Courtesy of a private collection

234

This Discontinues a Cumulative Lust (Esto Descontinúa una Lujuria Acumulativa), 2015
Óleo sobre lienzo
64,77 × 78,74 cm
Cortesía de un coleccionista particular

235

S O L E D A D

Sevilla

SOLEDAD SEVILLA • Spanish painter and installation artist, Soledad Sevilla was born in Valencia in 1944 and lives in Barcelona. For nearly six decades, the artist has created large-scale works that explore the qualities of light, space, pictorial composition, architecture, and sculpture. Throughout Sevilla's career, interests in changing properties of the grid, color, atmosphere, and reflection have characterized the artist's oil and acrylic painting, as well as her environmental and architectural installations. Art historical references and reinterpretations of Velasquez and Ruben also appear in Sevilla's work. Rhythmic laws and lyrical abstraction underlie each creation, as she has adapted approaches based on changing physical abilities with age and illness. "Nature imposes its rhythm on me, and I simply adapt," Sevilla observes.

Sevilla studied at the School of Fine Arts of Sant Jordi in Barcelona in 1960 and 1965, has lived and worked in Boston, Granada, and Barcelona, and has received many distinguished national awards and honors. The 1970s saw the artist's interest in geometry and the grid, the 1980s the beginning of environmental installations, the 1990s the predominance of light and vegetal elements, the 2000s the shapes of windows as pictorial space and the textures of wood and metal. Recently, the artist's work reflects increased attention to photography, video, and paper always dedicated to light, space, and architecture.

238

La pintora y artista de instalaciones española Soledad Sevilla nació en Valencia en 1944 y vive en Barcelona. La artista lleva casi seis décadas creando obras de gran tamaño que exploran las cualidades de la luz, del espacio, de la composición pictórica, de la arquitectura y de la escultura. A lo largo de su carrera, los cuadros al óleo y al acrílico de Sevilla, así como sus instalaciones ambientales y arquitectónicas, se han caracterizado por el interés que demuestra por entender los cambios en las propiedades de la cuadrícula, del color, del ambiente y de los reflejos. También podemos ver en la obra de Sevilla reinterpretaciones de Velázquez y Rubens y referencias a las obras de estos dos maestros. Las leyes rítmicas y una abstracción lírica subyacen cada una de sus obras, puesto que Sevilla ha variado su punto de vista a medida que sus habilidades físicas cambiaban con la edad y los achaques. "La naturaleza me impone su ritmo y yo, sencillamente, me adapto", explica Sevilla.

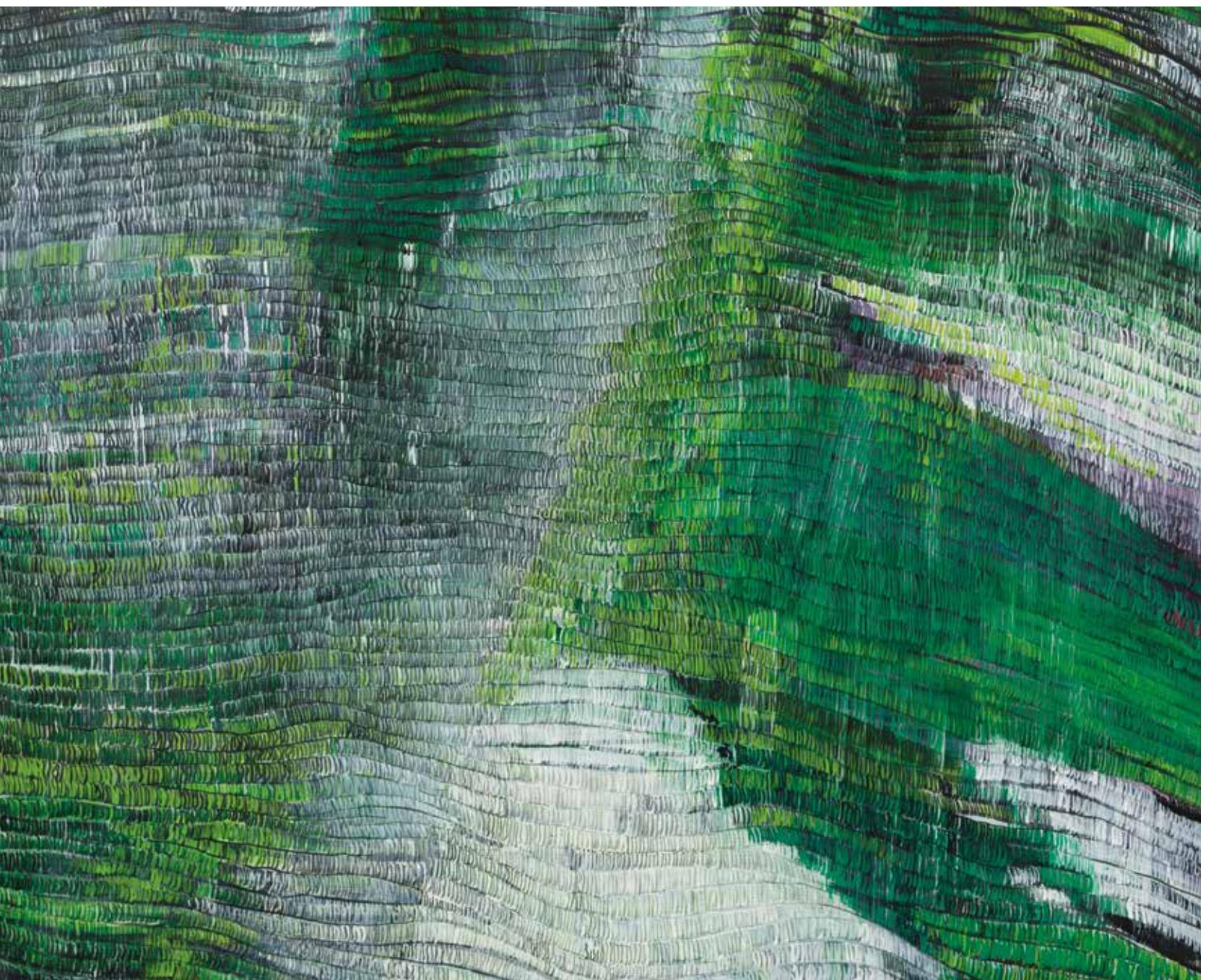
Sevilla estudió en la *Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi* en Barcelona en 1960 y 1965, ha vivido y trabajado en Boston, Granada y Barcelona y ha recibido múltiples premios y galardones nacionales. En los setenta, la artista mostró su interés por la geometría y la cuadrícula; en los ochenta, por las instalaciones ambientales; durante los noventa, mostró una preferencia por la luz y los elementos vegetales, y en los dos mil, por las formas de las ventanas como espacio pictórico y por las texturas de la madera y del metal. Más recientemente, sus obras reflejan su interés creciente por la fotografía, el vídeo y el papel, siempre enfocados hacia la luz, el espacio y la arquitectura.

239

*Viaje a Sils María (Trip to Sils María),
2014
Oil on canvas
33 8/10 × 41 3/10 in.
Courtesy of a private collection*

240

*Viaje a Sils María, 2014
Óleo sobre lienzo
86 × 105 cm
Cortesía de un coleccionista
particular*

241

K O N

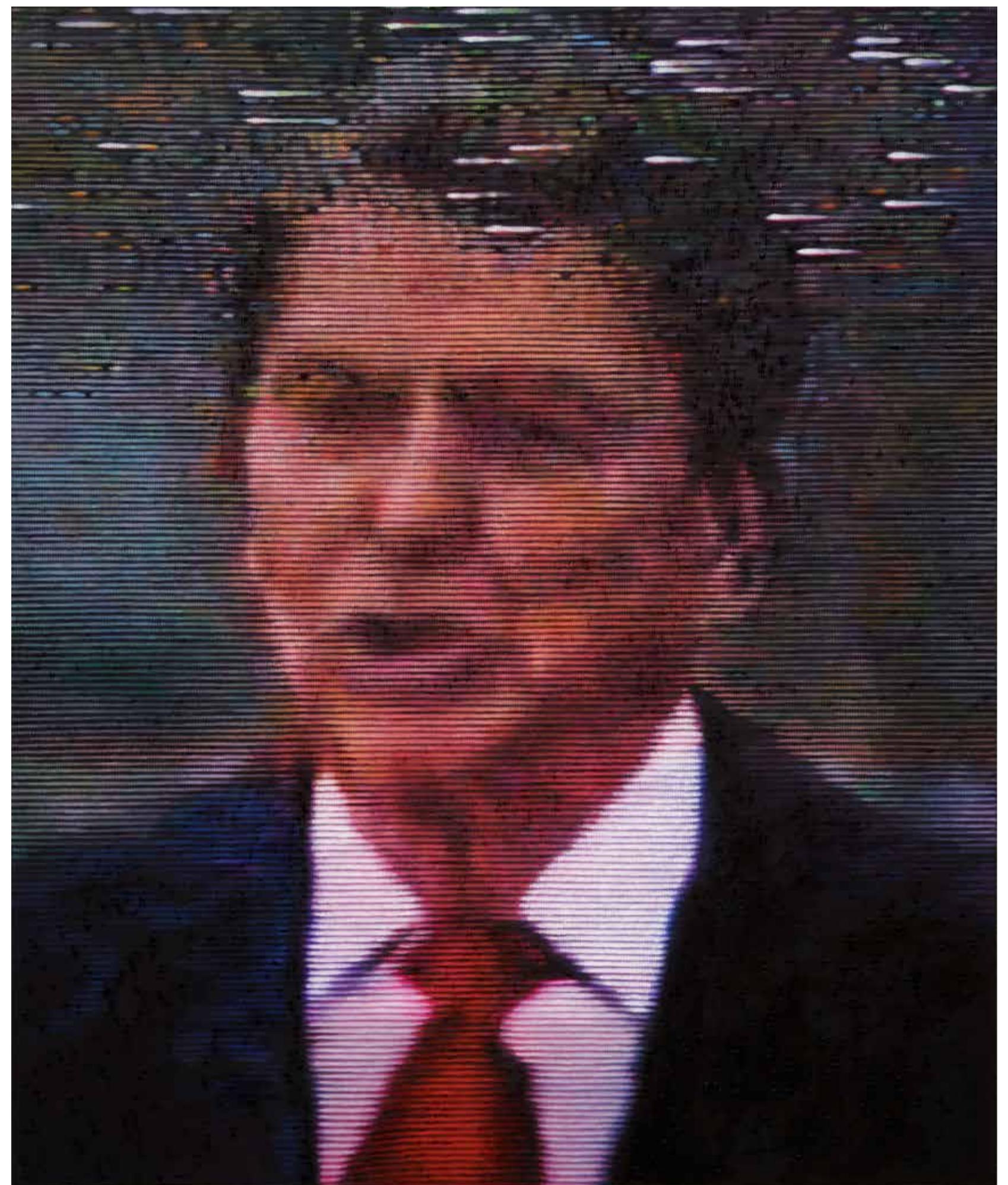
Trubkovich

KON TRUBKOVICH • Russian American artist Kon Trubkovich was born in 1979, in Moscow, where he lived until age eleven. He now resides in Brooklyn, New York. His paintings, works on paper, and videos explore the process of recollection—what and how we remember. Often based on still images from film footage, his art investigates the influence of interference, distortion, graininess, and fragmentation to evoke feelings of uncertainty about recollection. Here, *Waiting in the Saddle* depicts former-U.S. President Ronald Reagan replicated from a video still and triggers memories of his era. “We are nothing without our memories,” the artist observes, “yet the passage of time, our photo and video archives, our subsequent experiences alter our memories into personal inventions far from any objective truth.”

El artista ruso-estadounidense Kon Trubkovich nació en Moscú en 1979, donde vivió hasta los once años. Actualmente vive en Brooklyn, Nueva York. Sus pinturas, obras sobre papel y vídeos, exploran el proceso de la memoria—qué recordamos, y cómo lo hacemos. Con frecuencia utiliza imágenes estáticas de metraje de películas como base para su trabajo, y por medio de su arte investiga la influencia de las interferencias, la distorsión, la granularidad y la fragmentación para inspirar sentimientos de incertidumbre sobre la memoria y los recuerdos. En la obra *Waiting in the Saddle* (*Esperando en la Montura*) retrata al antiguo Presidente Ronald Reagan, tal y como se le ve en una imagen estática extraída de metraje de época que provoca recuerdos de sus tiempos. “No somos nada sin nuestros recuerdos”, señala el artista, “sin embargo, el paso del tiempo, nuestros archivos fotográficos y de vídeo, y nuestras experiencias posteriores, alteran nuestros recuerdos para crear ficciones personales completamente alejadas de cualquier verdad objetiva”.

Waiting in the Saddle, 2015
Oil on linen
72 × 60 in.
Courtesy of a private collection

246

Waiting in the Saddle
(*Esperando en la Montura*), 2015
Óleo sobre lino
182,88 × 152,40 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

247

248

LUCÍA

Vallejo Garay

249

LUCÍA VALLEJO GARAY • Lucía Vallejo Garay was born in Bilbao, Spain, in 1975. She is a sculptor and an art historian and regularly exhibits her work in galleries and international art fairs such as ARCO, Art Cologne or Pulse New York, and ZONAMACO, among others. Her artistic practice relates to the decomposition movement in painting. She expands and liberates the linen's materiality, recovering the fabric's expressive potential. Through the process of deconstruction and reconstruction, the painting loses its two-dimensional condition and becomes a three-dimensional object. Vallejo Garay's work speaks of metamorphosis, processes of transformation, media, forms, bodies, and material.

Her exhibition in Casal Solleric represented a turning point in her career because her artwork became more complex as she started to produce pieces for public spaces. The 2017 exhibition held in Tabacalera Promoción de Arte represents her most mature work up to date and also signifies the growing importance of the female figure in her inspiration. Vallejo Garay has said, "My intention is not for the work to be beautiful or not, but for it to transmit something deeper that goes beyond the surface. I want the works to have their own soul."

250

Lucía Vallejo Garay nació en Bilbao en 1975. Es escultora e historiadora del arte; y regularmente expone en galerías y ferias internacionales como ARCO, Art Cologne o Pulse New York, y ZONAMACO, entre otras. Su obra está vinculada al movimiento de la descomposición de la pintura. Ella expande y libera la materialidad del lienzo, recuperando el potencial expresivo de la tela. A través del proceso de deconstrucción y reconstrucción, la pintura pierde su condición bidimensional y se convierte en un objeto tridimensional. El trabajo de Vallejo Garay habla de metamorfosis, procesos de transformación, medios, formas, cuerpos y material.

Su exposición en Casal Solleric representó un punto de inflexión en su carrera porque su obra de arte se volvió más compleja cuando comenzó a producir piezas para espacios públicos. La exposición de 2017 realizada en Tabacalera Promoción de Arte representa su trabajo más maduro hasta la fecha y también significa la creciente importancia de la figura femenina en su inspiración. Vallejo Garay ha dicho: "Mi intención no es que el trabajo sea hermoso o no, sino que transmita algo más profundo que vaya más allá de la superficie. Quiero que las obras tengan su propia alma."

251

Memento Mori, 2016
Golden leaf and wood
 $74\frac{4}{5} \times 39\frac{2}{5}$ in.
Courtesy of the artist

252

Memento Mori, 2016
Hoja de oro y madera
 190×100 cm
Cortesía del artista

253

Mujer en silencio, 2019
Mixed Technique
63 x 33 x 15 3/4 in.
Courtesy of the Artist

254

Mujer en silencio, 2019
Técnica mixta
160 x 84 x 40 cm
Cortesía del artista

255

DAN

Walsh

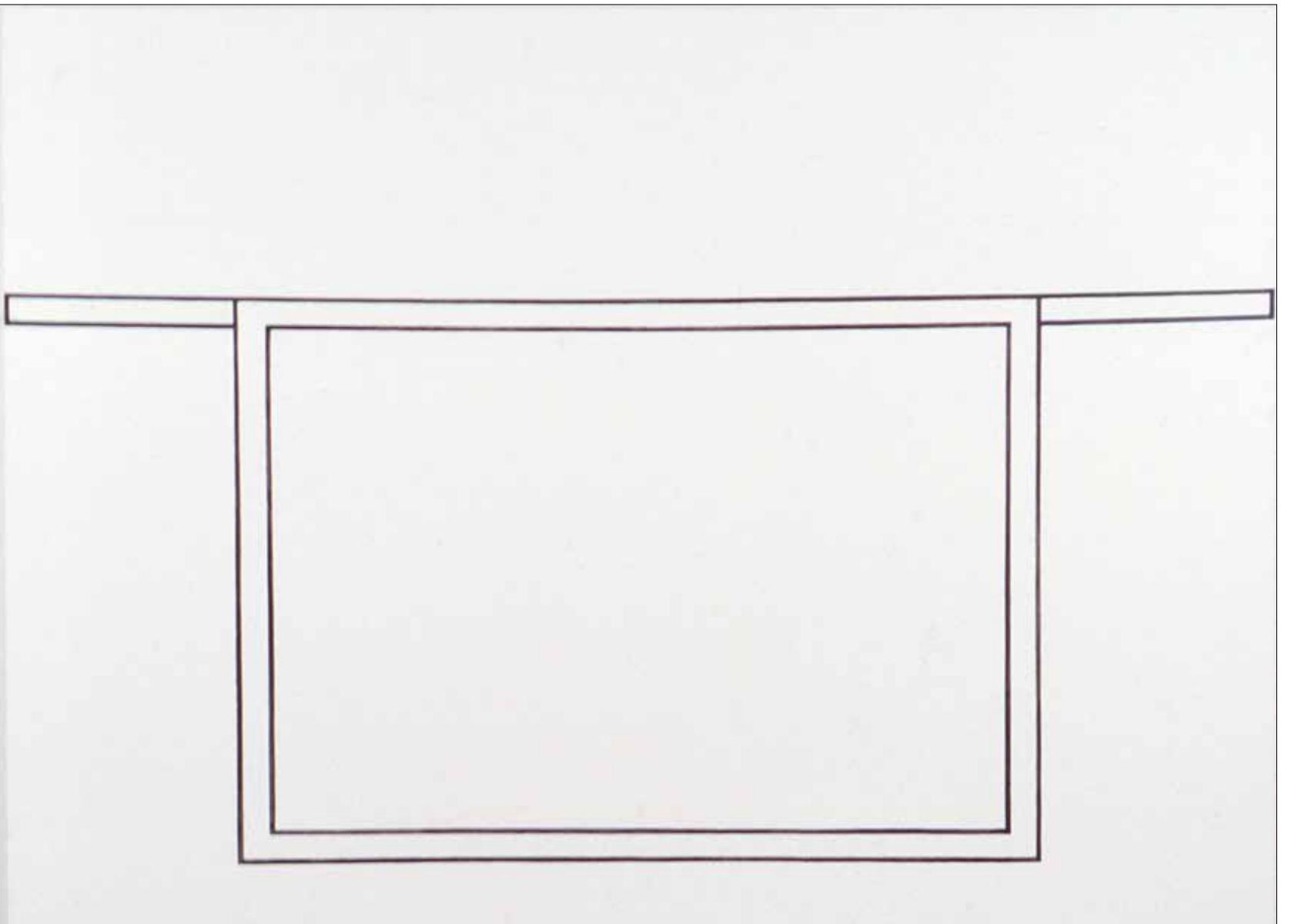
DAN WALSH • American painter, printmaker, and bookmaker Dan Walsh was born in 1960, in Philadelphia, Pennsylvania, and is based in New York City. He holds a Master of Fine Arts degree from Hunter College, New York, and a Bachelor of Fine Arts degree from the Philadelphia College of Art. Since the 1990s, the artist has worked with essential elements of composition—lines, grids, squares, rectangles—which he continues to reorganize within their visual fields. He refers to his paintings as “process-generated images.” Walsh’s series of images range from black and white to chromatic bursts. In each, he has applied free-hand strokes in a layering, additive process, in which lines and shapes build upon each other to fill the pictorial space—often seeming to hover or recede. By methodically repeating elements within a composition, Walsh creates geometric but irregular images.

El pintor, grabador y encuadernador Dan Walsh nació en 1960 en Filadelfia, Pensilvania, y está afincado en Nueva York. Tiene un Máster de Bellas Artes por el Hunter College, en Nueva York, y se licenció en Bellas Artes por el Philadelphia College of Art. Desde los noventa, el artista ha trabajado con los elementos fundamentales de la composición –líneas, cuadrículas, cuadrados, rectángulos–, que sigue reorganizando dentro de sus campos visuales. Se suele referir a sus cuadros como “imágenes generadas por el proceso”. Las series de imágenes de Walsh varían: desde obras en blanco y negro hasta auténticas explosiones cromáticas. En cada una, aplica trazos sueltos en un proceso sumatorio, por capas, en el que las líneas y las formas se complementan para llenar el espacio pictórico –a menudo, dando la sensación de flotar o distanciarse. Walsh, al repetir de forma metódica ciertas formas dentro de una sola composición, crea imágenes geométricas a la par que irregulares.

Untitled, 1993
Large oil painting on canvas
90 × 66 in.
Courtesy of a private collection

260

Sin título, 1993
Óleo sobre lienzo grande
228,60 × 167,64 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

261

A N D Y

Warhol

ANDY WARHOL • Called the ‘Pope of Pop,’ American artist Andy Warhol elevated images of common commercial products and well-known personalities to the level of art. From Campbell Soup cans to Coca-Cola bottles, and from Marilyn Monroe to Chairman Mao, Warhol’s creations and social circles punctuated the 1960s art scene. His New York City studio, an artistic gathering place known as ‘The Factory,’ attracted celebrities, Bohemian street people, artists, writers, and patrons alike between the 1960s and 1980s.

Born in Pittsburgh in 1928, Warhol studied and practiced commercial art and shoe design before pursuing his novel, innovative, and sometimes-controversial explorations of art in a variety of media. He produced paintings, silk-screen prints, photographs, films, and videos, which featured an assemblage of cult personalities and spawned Warhol’s now-famous quotation: “Everyone will be famous for 15 minutes.”

After the Party, a silk-screen print made in 1979, represents a scattering of empty glasses, bottles, and plates after a gathering that might call to mind the artist’s comments: “The best kind of party I could give would be champagne and nuts and then take everybody dancing.” The image has the appearance of a black and white photograph infused with hazy highlights of green and red color. Warhol’s silk-screen process involved stretching a mesh cloth with a stenciled or painted design over a wooden frame, blocking out areas of the mesh where a layer of glue has been applied, and then forcing color through the framed cloth onto a surface below to create the print. The editions of prints made from this process were then numbered. Warhol died in 1987, forever leaving an imprint on art and popular culture of the twentieth century.

Apodado el “Papa del Pop”, el artista estadounidense Andy Warhol tomaba imágenes de productos comerciales normales y personalidades conocidas y las elevaba al terreno del arte. Desde latas de sopa de la marca Campbell hasta botellas de Coca-Cola, desde Marilyn Monroe hasta Mao Tse Tung, las obras de Warhol y sus círculos sociales reforzaron el panorama artístico de los años 60. Su taller en Nueva York, punto neurálgico artístico conocido como *The Factory*, atrajo indistintamente a famosos, a bohemios, a artistas, a escritores y a mecenas entre los sesenta y los ochenta.

Nacido en Pittsburgh en 1928, Warhol estudió y se dedicó al arte comercial y al diseño de zapatos antes de seguir explorando el arte de manera nueva, innovadora y a veces polémica, todo ello creando en una variedad de medios. Produjo cuadros, serigrafías, fotografías, películas y vídeos, protagonizados por una colección de personajes de culto y que dieron luz a la ya famosa frase del artista: “En el futuro, todos serán famosos durante quince minutos”.

After the Party (Después de la Fiesta), una serigrafía de 1979, reúne una colección de vasos, botellas y platos vacíos, desperdigados como después de una fiesta, que recuerda a los comentarios del propio artista: “La mejor clase de fiesta que yo podría organizar jamás sería una en la que ofrecería champán y frutos secos a mis invitados y luego me los llevaría a todos a bailar”. La imagen parece una fotografía en blanco y negro salpicada de rasgos difusos en tonos de verde y rojo. El proceso de serigrafiado de Warhol conllevaba estirar una malla de tela (con un patrón o un diseño pintado), tensarla sobre un bastidor de madera, tapando ciertas partes de la malla donde se había aplicado una capa de pegamento, y luego haciendo pasar color por la tela así dispuesta en el armazón para imprimir el diseño sobre la superficie inferior: así se creaba la serigrafía. Las ediciones de las impresiones creadas de esta manera se numeraban. Warhol murió en 1987, dejando una huella indeleble tanto en el mundo del arte como en la cultura popular del siglo veinte.

After the Party, 1979
Silkscreen
 $28\frac{1}{2} \times 37\frac{1}{4}$ in.
Courtesy of Art in Embassies,
Washington, D.C.; Gift of Bob
Colacello; Copyright © 2018 The
Andy Warhol Foundation for the
Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists
Rights Society (ARS), New York

266

After the Party
(*Después de la Fiesta*), 1979
Serigrafía
 $72,40 \times 94,60$ cm
Cortesía de Arte en las
Embajadas, Washington D.C.;
regalo de Bob Colacello;
Copyright © 2018 Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, Inc.
/ Licenciado por la Artists Rights
Society (ARS), Nueva York

267

C A R R I E

Yamaoka

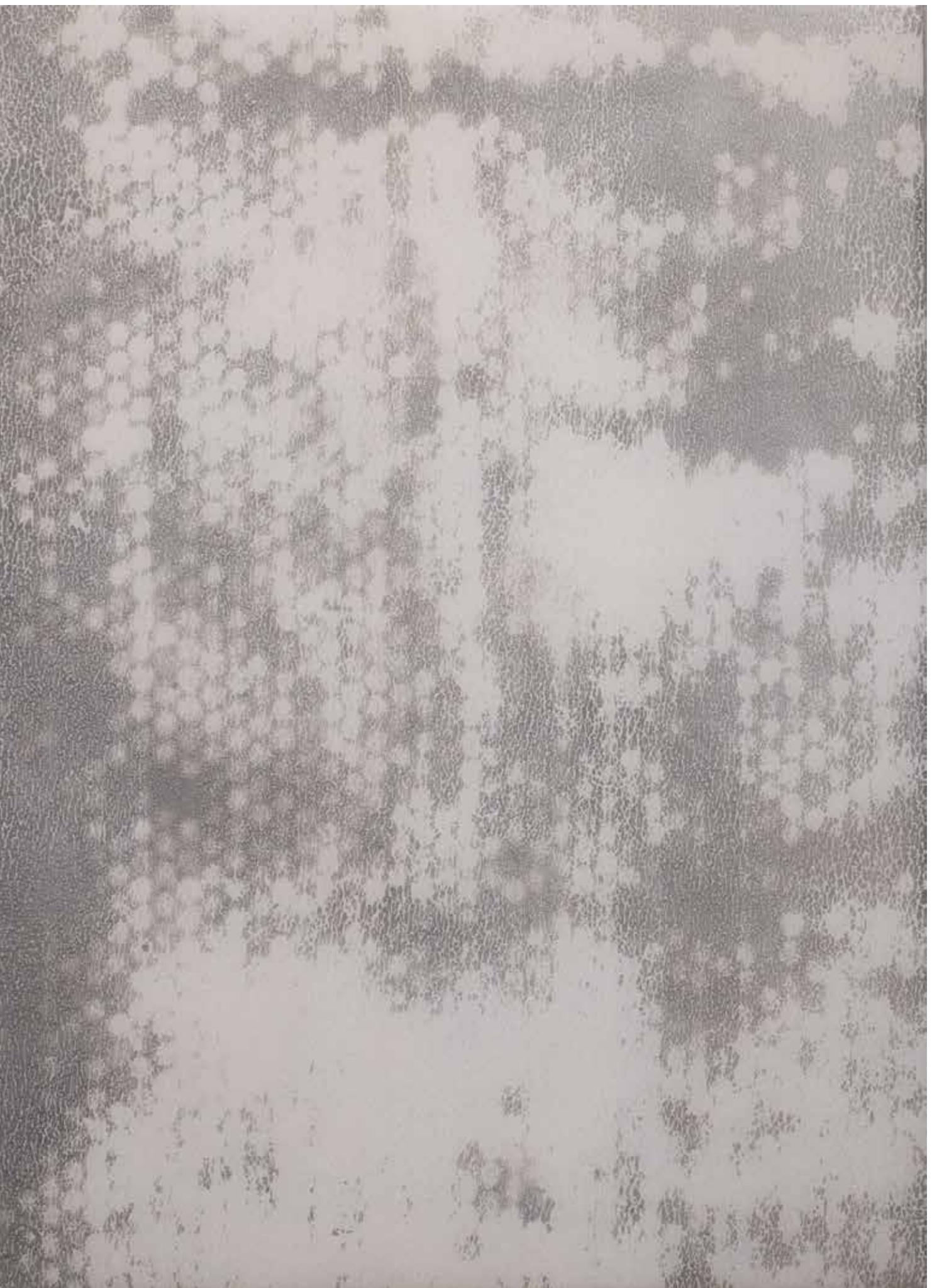
CARRIE YAMAOKA • Born in 1958, American artist Carrie Yamaoka is New York-based and has exhibited nationally and internationally since the 1980s. Her work has been reviewed in the *New York Times* and *Art in America*. To create her images, she rubs textured surfaces on a panel with Mylar—a thin, mirror-like material—to produce light-reflecting properties, to which she applies thick resins. Her haunting images record her mistakes and invite the viewer into their aura. She compares her methods to developing photographs in a tray in a darkroom. “It’s the moment when you’re seeing something emerging, but it’s not readable yet,” she observes, “That’s the moment I’m interested in.”

La artista estadounidense Carrie Yamaoka nació en 1958 y está afincada en Nueva York. Empezó a exponer durante los años ochenta. Sus obras, que han sido reseñadas en el *New York Times* y en *Art in America*, han sido expuestas tanto a nivel nacional como internacional. Para crear sus imágenes, frota materiales con diversas texturas sobre tableros cubiertos con Mylar—un material fino y especular—para generar efectos reflectantes que posteriormente cubre con densas resinas. Sus inquietantes imágenes representan un listado de sus errores, invitando al espectador a acercarse al aura que proyectan. Compara sus métodos con el revelado de fotografías en un cuarto oscuro. “El momento en el que ves emerger algo, pero aún no es plenamente discernible”, explica, “Ese es el momento que me interesa”.

20 by 16, 2013
Reflective Mylar and mixed media
on wood panel
20 x 16 in.
Courtesy of a private collection

272

20 por 16, 2013
Mylar reflectante y materiales
mixtos sobre tablero de madera
50,80 x 40,64 cm
Cortesía de un coleccionista
particular

273

ACKNOWLEDGMENTS

274

Washington D.C. / Art in Embassies

Imtiaz Hafiz, *Curator*
Braden Malnic, *Curatorial Assistant*
Danielle Giampietro, *Registrar*
Tabitha Brackens, *Managing Editor*
Tori See, *Editor*
Amanda Brooks, *Imaging Manager*

Madrid, Spain

Ana Duque-Higgins, *Cultural Attaché*
Ryan Matheny, *Assistant Cultural Attaché*
Marta Rey, *Residence Manager*
Cristina Alvarez, *Residence Manager*
Aurelio Sevillano, *Customs and Shipping Supervisor*
Manuel Bastida, *General Services Office Specialist*

With a special thank you to Álvaro Alcázar
Anne Barriault, *Writer*
Studio A, *Graphic Design*

Printed by GPS Solution, Manila, Philippines

275

Washington D.C./Arte en las Embajadas

Imtiaz Hafiz, *Conservadora*
Braden Malnic, *Ayudante de la Conservadora*
Danielle Giampietro, *Registradora*
Tabitha Brackens, *Redactora Principal*
Tori See, *Redactora*
Amanda Brooks, *Responsable de Imagen*

Madrid, España

Ana Duque-Higgins, *Agregada Cultural*
Ryan Matheny, *Agregado Cultural Adjunto*
Marta Rey, *Directora de la Residencia*
Cristina Álvarez, *Directora de la Residencia*
Aurelio Sevillano, *Supervisor de Transporte y Aduanas*
Manuel Bastida, *Supervisor de la Oficina de Servicios Generales*

Gracias, muy especialmente, a Álvaro Alcázar.
Anne Barriault, *Escritora*
Estudio A, *Diseño gráfico*

Impreso por GPS Solution, Manila, Filipinas

