

United States Embassy San Salvador
Art in Embassies

Dianna Cohen

Ocean of Plastic, 2010

Mixed media, including recycled plastic bags, 124 x 184 in.
Courtesy of the artist, Los Angeles, California

Océano de Plástico, 2010

Técnica mixta, incluyendo bolsas de plástico recicladas, 315 x 467,4 cm
Cortesía de la artista, Los Ángeles, California

United States Embassy San Salvador
Art in Embassies

Art in Embassies

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."

"For over fifty years, Art in Embassies has played an active diplomatic role by creating meaningful cultural exchange through the visual arts. The exhibitions, permanent collections and artist exchanges connect people from the farthest corners of an international community. Extending our reach, amplifying our voice, and demonstrating our inclusiveness are strategic imperatives for America. Art in Embassies cultivates relationships that transcend boundaries, building trust, mutual respect and understanding among peoples. It is a fulcrum of America's global leadership as we continue to work for freedom, human rights and peace around the world."

— John Forbes Kerry
U.S. Secretary of State

Arte en las Embajadas

Establecida en el 1963, la oficina “Arte en las Embajadas” (AIE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado juega un papel importante en la diplomacia pública estadounidense a través de una misión cultural expansiva, creando exhibiciones permanentes y temporales, y programaciones y publicaciones artísticas. Una década antes el Museo de Arte Moderno fue el primero en visualizar este programa de artes visuales. A principio de la década de los sesenta el Presidente John F. Kennedy lo formalizó con el nombramiento de su primer director. Hoy, el AIE cuenta con más de 200 centros a través de los cuales patrocina exposiciones temporales y permanentes en las Embajadas estadounidenses, consulados y residencias oficiales. Tiene a su cargo la selección de obras de arte contemporáneas de artistas estadounidenses y del país anfitrión. Estas exposiciones le ofrecen al público internacional una visión de la calidad, visión y diversidad del arte y cultura de ambos países. La presencia del Programa AIE a nivel internacional es mayor que cualquier otra fundación u organización de arte de los Estados Unidos.

Todas las exposiciones AIE le permiten a los ciudadanos extranjeros, muchos de los cuales no tendrán la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, experimentar de una manera directa la profundidad y dimensión de nuestra herencia y valores artísticos, dejando lo que se ha llamado: “una huella que se puede dejar donde las personas no tienen la oportunidad de ver el arte estadounidense”.

“Durante 50 años, el programa Arte en las Embajadas ha jugado un papel diplomático activo al fomentar intercambios culturales significativos a través de las artes visuales. Las exhibiciones, las colecciones permanentes, y los intercambios de artistas han conectado a personas provenientes de los rincones más remotos de la comunidad internacional. El ampliar nuestro alcance, amplificar nuestra voz, y demostrar nuestra inclusión son imperativos estratégicos de los Estados Unidos. El programa Arte en las Embajadas cultiva relaciones que transcinden fronteras, fortalecen la confianza, el respeto mutuo, y el entendimiento entre los pueblos. Es el eje del liderazgo global de los Estados Unidos mientras continuamos trabajando por la libertad, los derechos humanos y la paz alrededor del mundo”.

— John Forbes Kerry
Secretario de Estado de Estados Unidos

Welcome

Welcome to the official Residence of the United States Ambassador to the Republic of El Salvador. One of the great privileges of being an Ambassador is the opportunity to take part in the Department of State's Art in Embassies (AIE) program.

Created in 1963, AIE enables every U.S. Ambassador to create a small exhibition of American art for the Residence that captures the essence of their ambassadorship and themes they would like to share with both Salvadoran and American visitors. Most works are on loan from museums, individual collectors, galleries, or artists who share our belief that art is a universal language that brings people and countries together.

Art is very personal and one of the first things I want to see when I go to someone's home. It gives me a window into their soul. It tells their story, what they value, what they enjoy, and how they see the world. The pieces I chose showcase a few themes that are important to me. One of them is my personal history being from the Sunshine State of Florida, and also my Choctaw Indian heritage. That's why my exhibition features a traditional Choctaw Indian necklace honoring my heritage through the genes of my grandmother Alice. The exhibition also features African American artists from Florida who began painting in the early 1900s and were prohibited from selling their works of art in traditional art galleries. They created landscape paintings of Florida and sold them from the back of their cars and trucks along the side of the road and became known as the "Highwaymen" – and one woman! They showcase the diversity of our great country and how even under difficult conditions and persecution, the human spirit soars.

The exhibition also focuses on the environment and our shared responsibility to protect the world in which we live. Featured is the work of Dianna Cohen, an artist who is also an international leader in protecting the ocean. Also included are Anne Nealy, Maureen Burns-Bowie, and Paula Hayes – all of whose work is designed to bring perspective to the riches with which we are entrusted and must protect for future generations. My two millennial daughters frequently teach me ways – both big and small – that we can make a difference in protecting our natural resources.

I have been blessed throughout my career to have been surrounded by mostly female mentors who invested in me. I am proud and honored that the majority of works I have chosen to display in this exhibition are by strong, creative, and talented women. Every piece of art has an interesting story to tell and my hope is that you will enjoy taking a peek at the world through my eyes and leave inspired to make a difference.

Ambassador Jean Elizabeth Manes

San Salvador, April 2016

Bienvenidos

Bienvenidos a la Residencia Oficial de la Embajadora de los Estados Unidos ante la República de El Salvador. Uno de los grandes privilegios de ser Embajador es la oportunidad de tomar parte en el Programa de “Arte en las Embajadas” (por sus siglas en inglés AIE) del Departamento de Estado.

Created in 1963, the Programa de “Arte en las Embajadas”, permite a cada embajador de los Estados Unidos seleccionar una pequeña colección de arte estadounidense para decorar la residencia que capta la esencia de su embajador y presentar temas que les gustaría compartir con los visitantes salvadoreños y estadounidenses. La mayoría de las obras son préstamos de museos, coleccionistas individuales y artistas que comparten nuestra creencia de que el arte es un lenguaje universal que une a la gente y a los países.

El arte es muy personal y una de las primeras cosas que quiero ver cuando visito la casa de alguien. Es para mí una ventana a su alma. Narra su historia, lo que valoran, lo que más les gusta y cómo ven el mundo. Las piezas que elegí presentan unos pocos temas que son importantes para mí. Uno de ellos es mi historia personal que viene del Estado del Sol de Florida y también mi herencia de los indios Choctaw. Es por eso que entre mi colección destaca un collar tradicional de los indios Choctaw que honra mi herencia a través de los fuertes genes de mi abuela Alice. La colección también incluye artistas afroamericanos de Florida que comenzaron a pintar sus obras de arte en 1900 y cuya venta fue prohibida en las galerías de arte tradicionales. Ellos pintaban paisajes de Florida y vendían sus cuadros desde la parte de atrás de sus camiones a un lado de la carretera y pasaron a ser conocidos como “Hombres de la carretera”: ¡y una mujer! Ellos demuestran la diversidad de nuestro gran país y cómo incluso bajo condiciones difíciles y persecución, el espíritu humano se eleva.

La colección se centra también en el medio ambiente y nuestra responsabilidad compartida de proteger el mundo en que vivimos. La colección muestra a Dianna Cohen, quien es una artista y también una líder internacional en la protección de los océanos. También se exhiben Anne Nealy, Maureen Burns-Bowie y Paula Hayes - todos diseñados para poner en perspectiva las riquezas que se nos han encomendado y que debemos proteger para las generaciones futuras. Mis dos hijas “millennials” frecuentemente me enseñan maneras - tanto grandes como pequeñas - de cómo podemos hacer la diferencia en la protección de nuestros recursos naturales.

Además, he sido bendecida en toda mi carrera al estar rodeada de mentores principalmente femeninos que invirtieron en mí. Me siento orgullosa y honrada de que la mayoría de las obras que he escogido para mostrar en esta colección son de mujeres fuertes, creativas y talentosas. Cada pieza tiene una historia interesante que contar y mi esperanza es que ustedes puedan disfrutar dando un vistazo al mundo a través de mis ojos y se marchen inspirados para hacer la diferencia.

Embajadora Jean Elizabeth Manes

San Salvador, abril 2016

Maureen Burns-Bowie

| 1949 . Wilmington . Delaware |

“My work is created to convey a sense of the preciousness of life, the power of nature, and dignity of the human spirit. The forms are sensual, timeless and universal.”

Maureen Burns-Bowie is an artist who exhibits both in the United States and internationally. Her exhibitions include such venues as the Minneapolis Institute of Art (Minnesota), Queen's College (Cambridge, England), the Delaware Art Museum (Wilmington), and the Indianapolis Museum of Art (Indiana), among others.

Burns-Bowie has worked in several different media, including handmade paper, glass, jewelry, and sculpture, but her preferred medium has always been clay. The artwork in the Art in Embassies exhibition is made of porcelain, the most demanding of all clays. The material's translucency best expresses the artist's desire to reveal a hidden light and glow within physical objects. Porcelain requires precision in forming, drying, and firing, and, as a result, the process demands attention and patience.

In addition to being a practicing artist, Burns-Bowie is also a United Nations Non-Governmental Organization Representative and founder and director of the UN Program of Women's Caucus for Art.

“Mi trabajo es creado para transmitir un sentido de lo precioso de la vida, el poder de la naturaleza y la dignidad del espíritu humano. Las formas son sensuales, intemporales y universales.”

Maureen Burns-Bowie es una artista que exhibe tanto en Estados Unidos como internacionalmente. Ha exhibido su obra en lugares como el Instituto de Arte de Minneapolis (Minnesota), Queen's College (Cambridge, Inglaterra), el Museo de Arte de Delaware (Wilmington) y el Museo de Arte de Indianápolis (Indiana), entre otros.

Burns-Bowie ha trabajado con diferentes medios, incluyendo papel hecho a mano, vidrio, joyería y escultura; sin embargo, su medio preferido siempre ha sido la arcilla. La obra en la exposición de “Art in Embassies”, está hecha en porcelana, la más exigente de todas las arcillas. La translucidez de este material expresa mejor el deseo de la artista de revelar una luz y resplandor ocultos dentro de los objetos físicos. La porcelana requiere precisión en el moldeado, secado y cocción, por lo que es un proceso que exige atención y paciencia.

Además de ser artista practicante, la Sra. Burns-Bowie es también Representante de las Naciones Unidas de una Organización No Gubernamental y fundadora y directora del Programa de la ONU del Caucus de Mujeres para el Arte.

Ancient Memories, 2005

Porcelain, glaze, gold leaf, 8 x 20 x 21 in.

Courtesy of the artist, Glenford, New York

Memorias Antiguas, 2005

Porcelana, veladura, pan de oro, 20,3 x 50,8 x 53,3 cm

Cortesía de la artista, Glenford, Nueva York

Tia Carter

"I am Tia Carter. I am Choctaw and I live in Antlers, Oklahoma, and I teach Pre-K students. I was inspired by my mother and great aunt to begin beadwork at a very early age. I am grateful they helped me carry on our heritage by teaching me how to bead. I now carry on the tradition by teaching beadworking to my grandchildren."

The Choctaw Nation Museum in Tuskahoma, Oklahoma, worked with Art in Embassies to bring the work of bead artist Tia Carter to San Salvador. Native American beadwork is an old craft, but one that Choctaw Nation Oklahoma artists are keeping alive and thriving. Beads of all sizes, shapes, materials, and colors have been a part of Choctaw Nation history, and Native American culture in general, for centuries. Beads of the past were made of animal bones or hooves, shells, seeds, stone, and other natural materials. Today, beads are made from a wide range of additional sources, including glass, plastic, and certain metals.

As part of their cultural heritage, men and women alike often wear decorative beadwork with traditional clothing. A beadwork set for women often consists of a belt, medallion, collar necklaces, earrings, ribbon lapel pins, and a handkerchief lapel pin. Designs and colors are the artist's preference. Many women also wear round combs with their Choctaw dresses. Collar necklaces in diamond lace design are worn with traditional clothing by both women and men.

Ambassador Manes, who is of Choctaw heritage, was honored to wear this traditional woman's Choctaw beaded necklace created by Tia Carter for her swearing in ceremony as Ambassador to San Salvador.

"Soy Tia Carter. Soy Choctaw, vivo en Antlers, Oklahoma, y doy clases a niños de pre-kinder. Mi madre y mi tía abuela me inspiraron a comenzar el arte del abalorio a una edad muy temprana. Estoy agradecida de que me ayudaran a seguir con nuestra herencia, enseñándome a hacer collares. Ahora yo sigo esa tradición, enseñando esta labor a mis nietos."

El Museo de la Nación Choctaw en Tuskahoma, Oklahoma, trabajó con Art in Embassies para traer el abalorio de la artista Tia Carter a San Salvador. El abalorio nativo americano es un arte antiguo, pero uno que los artistas de Oklahoma de la nación Choctaw mantienen vivo y próspero. Las cuentas de todos los tamaños, formas, materiales y colores han sido una parte importante de la historia de la nación Choctaw, y de la cultura nativa americana en general, durante siglos. En el pasado, las cuentas eran de huesos o cascos de animales, conchas, semillas, piedras y otros materiales naturales. Hoy en día, las cuentas se hacen de una amplia gama adicional de fuentes, incluyendo el vidrio, plástico y ciertos metales.

Hombres y mujeres usan frecuentemente cuentas decorativas con sus trajes tradicionales, como parte de su patrimonio cultural. El abalorio para las mujeres consiste en un cinturón, medallón, collares, pendientes, broches de cinta y pañuelos para solapa. El diseño y los colores son según la preferencia del artista. Muchas mujeres también usan peines redondos con sus vestidos Choctaw. Hombres y mujeres se ponen collares en diseño de diamante con sus trajes tradicionales.

La embajadora Manes, quién es de herencia Choctaw, fue honrada con llevar este collar tradicional Choctaw de mujer creado por Tia Carter para su ceremonia de jura-montación como Embajadora en San Salvador.

Choctaw Woman Traditional Beaded Collar

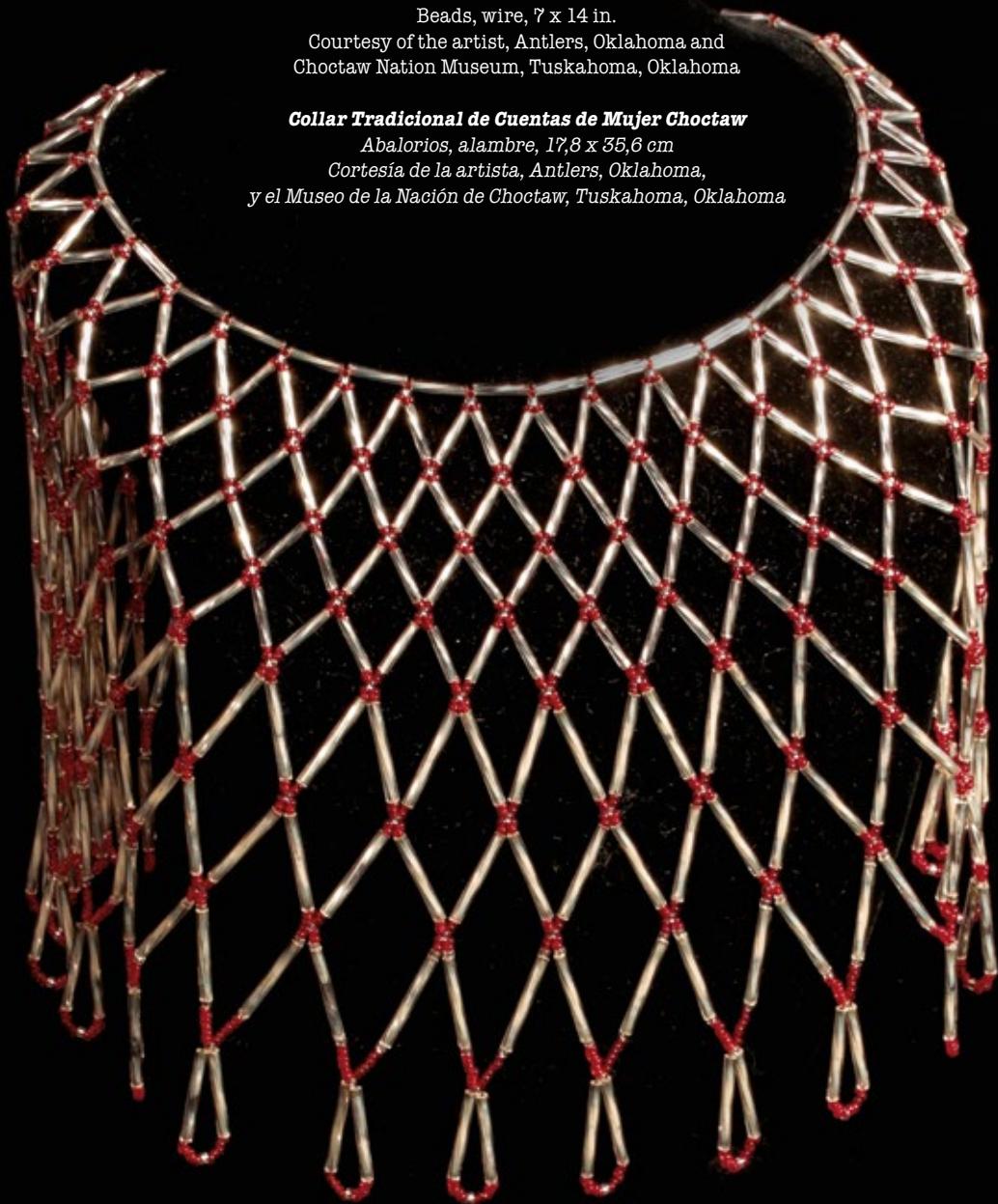
Beads, wire, 7 x 14 in.

Courtesy of the artist, Antlers, Oklahoma and
Choctaw Nation Museum, Tuskahoma, Oklahoma

Collar Tradicional de Cuentas de Mujer Choctaw

Abalorios, alambre, 17,8 x 35,6 cm

*Cortesía de la artista, Antlers, Oklahoma,
y el Museo de la Nación de Choctaw, Tuskahoma, Oklahoma*

Dianna Cohen

| 1965 . Hollywood . California |

Los Angeles-based multi-media artist, curator, and environmental activist Dianna Cohen is best known for her works using recycled plastic bags – ranging from small hanging pieces to room-sized installations. Her solo shows include Art Affairs gallery in Amsterdam, The Netherlands; the Sutton Gallery in Melbourne, Australia; Frank Pictures in Santa Monica, California; the Honolulu Museum of Art in Hawaii; and Elizabeth Budia Gallery, Barcelona, Spain. Her work has been included in group exhibitions both nationally and internationally. In 2010, Cohen created *Ocean of Plastic* with students at the Benjamin Franklin International School and exhibited it at the Museum of Water in Barcelona, Spain, and presented it in a solo exhibition at the Nicholas School of the Environment at Duke University, Durham, North Carolina.

Cohen curated the *Vida Toxica* exhibition which recently opened at the Metro the Airport in Barcelona, Spain, and will be traveling to Hong Kong in 2017, featuring the sculptures of artist Alvaro Soler Arpa. In addition, Cohen is curating an exhibition around Water and Plastic scheduled for 2017 for the NUMU New Museum of Los Gatos in California.

The artist is the co-founder and CEO of Plastic Pollution Coalition, a global alliance of individuals, organizations, and businesses working together to stop plastic pollution and its toxic impacts on humans, animals, and the environment. Here, the artist helps to raise awareness of ocean waste and plastic pollution – the majority of which is non-degradable plastic, – to expand on everyday strategies to cut down the amount of plastic plastic we use.

La artista multi-medios, curadora y activista ambiental basada en Los Ángeles, Dianna Cohen, es mejor conocida por sus obras hechas con bolsas de plástico reciclado, cuyos tamaños van desde pequeñas piezas colgantes hasta instalaciones del tamaño de un salón. Sus exhibiciones individuales incluyen la galería Art Affairs en Amsterdam, Holanda; La Galería Sutton en Melbourne, Australia; Frank Pictures en Santa Mónica, California; El Museo de Arte de Honolulu en Hawái; y la Galería Elizabeth Budia, en Barcelona, España. Su trabajo ha sido incluido en exposiciones colectivas tanto a nivel nacional como internacional. En 2010, la Sra. Cohen creó Océano de Plástico con estudiantes en la escuela Internacional Benjamin Franklin, y lo expuso en el Museo de las Aguas, Barcelona, España, y también en una exposición individual en la Nicholas School del Medio Ambiente de la Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte.

La Sra. Cohen ha comisariado la exposición *Vida Tóxica* que se inauguró en el Metro del Aeropuerto de Barcelona y viajará a Hong Kong en 2017 a cargo de las esculturas del artista Álvaro Soler Arpa. Cohen está curando una exposición sobre el Agua y el Plástico programada para el 2017 en el New Museum of Los Gatos en California.

La artista es Cofundadora y Presidente de la “Coalición de Contaminación por Plástico”, una alianza global de individuos, organizaciones y empresas que trabajan para detener la contaminación por plástico y sus impactos tóxicos en los seres humanos, los animales y el medio ambiente. La artista promueve la concienciación sobre los deshechos oceánicos y la contaminación por plásticos –la mayoría plásticos no degradables– a fin de expandir estrategias cotidianas para reducir la cantidad de plástico que usamos y tiramos, y sugerir alternativas y soluciones.

Ocean of Plastic, 2010

Mixed media, including recycled plastic bags, 124 x 184 in.

Courtesy of the artist, Los Angeles, California

Océano de Plástico, 2010

Técnica mixta, incluyendo bolsas de plástico recicladas, 315 x 467,4 cm

Cortesía de la artista, Los Ángeles, California

Paula Hayes

| 1958 . Concord . Massachusetts |

Paula Hayes is an American visual artist and designer who works with sculpture, drawing, installation art, botany, and landscape design. A major theme in Hayes's work is the connection of people to the natural environment, and much of her work is concerned with the care that is required to grow and maintain large and small-scale ecosystems. Her public art installations include such venues as the Museum of Modern Art (New York, New York); a solo exhibition at the Wexner Art Center in Columbus, Ohio; and Madison Square Park (New York).

Originating in sixteenth-century Venice, globes were voguish garden ornaments during the Victorian era. As Hayes has said, "...It's a particular part of history that I'm pretty obsessed with and I am attracted to the totem object's reflective and metaphysical properties....The history of globes is about reflection and divination ... looking into something to ascertain the future and figure the past."

For the Madison Square Park project, Hayes created globes, which range in size from sixteen to twenty-four inches in diameter, on pedestals ranging in heights and reaching up to forty-seven inches. The globes are transparent, made of an optically clear polycarbonate casing, and are filled with materials she has described as "something like a landscape." Her terrains are made from upcycled radio parts, acrylic wands, and other non-compostable items. "Alchemy is a really good word for when you see them. When you look closely, you can see it is materials the earth really can't digest," she explains.

Paula Hayes es una artista visual y diseñadora estadounidense que esculpe, dibuja, trabaja con arte de instalación, botánica y diseño de paisajes. Un tema importante en la obra de la Sra. Hayes es la conexión de las personas con el medio ambiente natural, y gran parte de su obra se refiere al cuidado que se requiere para cultivar y mantener los ecosistemas de gran y pequeña escala. Su arte se exhibe en instalaciones públicas como el Museo de Arte Moderno (Nueva York, Nueva York); una exposición individual en el Wexner Art Center en Columbus, Ohio; y el Madison Square Park (Nueva York).

En la Venecia del siglo XVI, los globos eran adornos voguistas para jardín durante la época victoriana. Como Hayes ha dicho, "... Es una parte de la historia muy particular con la que estoy bastante obsesionada y me siento atraída por las propiedades reflexivas y metafísicas del objeto tótem... La historia de los globos trata sobre la reflexión y adivinación... adentrándose en algo para determinar el futuro y descifrar el pasado".

Para el proyecto del Madison Square Park, Hayes creó globos, que varían en tamaño entre diecisésis a veinticuatro pulgadas de diámetro, sobre pedestales con diferentes alturas alcanzando hasta cuarenta y siete pulgadas. Los globos son transparentes, hechos de una carcasa de policarbonato ópticamente transparente, y están llenos de materiales que ella ha descrito como "algo parecido a un paisaje". Sus terrarios están hechos de partes de radio reutilizadas, varitas acrílicas y otros artículos no compostables. "La palabra alquimia los describe muy bien. Cuando se ven de cerca, se puede percibir que son materiales que la tierra realmente no puede digerir", explica.

GG18, 2015

Polycarbonate, fiberglass, stainless steel, silicone, radio parts, industrial materials, acrylic wands, LED light, globe diameter: 26 in., total installed height: 54 in.

Courtesy of the artist, New York, New York

GG18, 2015

Policarbonato, fibra de vidrio, acero inoxidable, silicona, piezas de radio, materiales industriales, varas acrílicas, luz LED; diámetro del Globo: 66 cm, altura total instalada: 137,2 cm. Cortesía de la artista, Nueva York, Nueva York

GG10, 2015

Polycarbonate, fiberglass, stainless steel, silicone, radio parts, industrial materials, acrylic wands, LED light; Globe diameter: 26

in., total installed height: 54 in.

Courtesy of the artist, New York, New York

GG10, 2015

Policarbonato, fibra de vidrio, acero inoxidable, silicona, piezas de radio, materiales industriales, varas acrílicas, luz LED; diámetro del Globo: 66 cm, altura total instalada: 137,2 cm. Cortesía de la artista, Nueva York, Nueva York

Highwaymen

Emerging in the late 1950s, the Highwaymen (also known as the Florida Highwaymen, a loose association of young African-American artists, twenty-five men and one woman from the Fort Pierce area) created idyllic images of the Florida landscape and sold them from the trunks of their cars. As a group, they produced a large number of romanticized landscapes, depicting typical trees, beautiful skies, rivers, and sunsets. These paintings, departing from an earlier tradition of landscape painting produced in the region at the time, were the beginning of Florida's contemporary art tradition and are credited with the beginnings of the "Indian River" art "school".

Influenced by Albert Ernest "Bean" Backus, and working with inexpensive materials such as Upson board, these paintings were created in garages and backyards. As the local art galleries were not selling works by African American painters at that time, the Highwaymen traveled and sold their work directly from their cars and along the Florida highways. Fast, cheap, and appealing would become the strategy behind the Highwaymen enterprise - and it did become an enterprise. Sometimes, painters could make hundreds of dollars a day on paintings that cost only about twenty dollars to create. The artists went on to develop their own individual techniques and captured waterscapes, backcountry marshes, and inlets the way they were before Florida's recent developments sprang up.

This form of landscape painting became very popular but, in succeeding decades, the works were consigned to attics and garage sales. Rediscovered in the mid-1990s, today they are recognized as the work of American folk artists and have been established as a fascinating mixture of individual talent, collective enterprise, and cultural heritage .

Of the twenty-six painters identified as Highwaymen, nine are recognized as the "original" Highwaymen artists - Alfred Hair, Harold Newton, Roy McLendon, James Gibson, Livingston Roberts, Mary Ann Carroll, Sam Newton, Willie Daniels, and Al Black. Carroll is the only woman among the twenty-six individuals who were inducted into the Florida Artists Hall of Fame as Florida Highwaymen. Three Highwaymen are included in this exhibition.

Highwaymen

A finales de los años cincuenta, los Highwaymen (también conocidos como Highwaymen de la Florida, una asociación de jóvenes artistas afroamericanos, compuesta por veinticinco hombres y una mujer del área de Fort Pierce) crearon imágenes idílicas del paisaje de Florida y las vendieron desde el baúl de sus vehículos. Como grupo, produjeron un gran número de paisajes románticos, representando árboles típicos, bellos celajes, ríos y puestas de sol. Estas pinturas, a partir de una tradición anterior de la pintura de paisaje producida en la región de ese entonces, fueron el principio de la tradición del arte contemporáneo de la Florida y se acreditan el inicio de la “escuela” del arte del “Río Indio”.

Influenciados por Albert Ernest “Bean” Backus, y trabajando con materiales baratos como la tabla Upson de madera prensada, crearon estas pinturas en garajes y patios traseros. Como las galerías de arte locales no vendían obras de pintores afroamericanos en esos años, los Highwaymen viajaban y vendían su obra directamente de los baúles de sus coches a lo largo de las carreteras de la Florida. Rápido, barato y atractivo se convertiría en la estrategia detrás de la empresa Highwaymen - la cual se convirtió en una verdadera empresa. A veces, los artistas podían ganar cientos de dólares al día con pinturas que creaban con un costo de unos veinte dólares. Los artistas siguieron desarrollando sus propias técnicas individuales capturando paisajes acuáticos, marismas de campo y ensenadas tal y como eran antes de la galopante urbanización de la Florida.

Esta forma de pintura de paisajes se hizo muy popular pero, en las décadas siguientes, las obras fueron consignadas a áticos y ventas de garaje. Siendo redescubiertos a mediados de los años 90, hoy son reconocidos como la obra de artistas folclóricos estadounidenses y han sido establecidos como una fascinante mezcla de talento individual, empresa colectiva y patrimonio cultural.

De los veintiséis pintores identificados como Highwaymen, nueve son reconocidos como los artistas “originales” de Highwaymen -Alfred Hair, Harold Newton, Roy McLendon, James Gibson, Livingston Roberts, Mary Ann Carroll, Sam Newton, Willie Daniels y Al Black. Carroll es la única mujer entre las veintiséis personas que fueron incorporadas al Salón de la Fama de Artistas de la Florida como Highwaymen de la Florida. Tres Highwaymen están incluidos en esta exhibición.

Mary Ann Carroll

| 1940 . Sandersville . Georgia |

The daughter of sharecroppers, Mary Ann Carroll grew up with seven siblings in Wrightsville before moving to Fort Pierce, Florida, at the age of eight. “I always enjoyed drawing from a very young age,” she says, “but Harold Newton inspired me to learn to paint.” While Carroll had no formal training, she was soon painting every day and into the night, often outside as air conditioning was not common in those times. Her early paintings bear her maiden name, Mary Ann Snead.

Carroll quickly got to know other painters in Fort Pierce because she was one of the few artists who had a car, which made selling on the highway possible. She was the only woman among the more than two dozen African American landscape painters known as the Highwaymen. Her first road trip was with Livingston Roberts and a few other painters. They went to Melbourne and sold out at the first medical building they visited on US 1. This was the 1950s, 60s, and 70s, a time of segregation, when towns were divided and art galleries and stores were closed to non-whites. Yet Albert Ernest “Bean” Backus’s home in Fort Pierce was a special place where people of all races came to enjoy the art and the hospitality of the man his friends called “Beanie Backus,” a man who would also become one of Florida’s most famous landscape artists.

In 2004 Mary Ann Carroll was inducted into the Florida Artist Hall of Fame.

Su nombre de soltera es Mary Ann Snead, nació el 30 de noviembre de 1940, en Sandersville, Georgia; hija de aparceros, Mary Ann Carroll creció entre siete hermanos en Wrightsville antes de trasladarse a Fort Pierce, Florida, a la edad de ocho años. “Siempre me gustó dibujar desde muy joven”, dice, “pero Harold Newton me inspiró a aprender a pintar”. A pesar de que Carroll no tenía ningún entrenamiento formal, pronto estaba pintando todos los días hasta altas horas de la noche, a la intemperie, ya que el aire acondicionado no era común en aquellos tiempos. Sus primeros cuadros llevan su nombre de soltera, Mary Ann Snead.

Carroll rápidamente conoció a otros pintores en Fort Pierce porque ella era una de las pocas artistas que tenía un coche, lo que le ayudó en la venta por las autopistas. Era la única mujer entre más de dos docenas de paisajistas afroamericanos conocidos como los Highwaymen. Su primer viaje fue con Livingston Roberts y algunos otros pintores. Fueron a Melbourne y vendieron todo en el primer edificio médico que visitaron en la US 1. Esto sucedió en las décadas de los 50, 60 y 70, una época de segregación, cuando las ciudades estaban divididas y las galerías de arte y tiendas estaban vedadas a los no blancos. Sin embargo, la casa de Albert Ernest “Bean” Backus en Fort Pierce era un lugar especial donde personas de todas las razas llegaban a disfrutar del arte y la hospitalidad del hombre que sus amigos llamaban “Beanie Backus”, quién también se convertiría en uno de los más famosos paisajistas.

En 2004, Mary Ann Carroll fue incorporada al Salón de la Fama del Artista de la Florida.

Untitled, 1978. Oil on board, 30 x 36 in. Courtesy of Antony Hayton, Ottawa, Ontario
Sin Título, 1978. Óleo sobre tabla, 76,2 x 91,4 cm. Cortesía de Antony Hayton, Ottawa, Ontario

Alfred Hair

| 1941-1970 . Fort Pierce . Florida |

Alfred Hair was a stand-out student at Lincoln Academy High School when his teacher took him to meet Albert Ernest “Bean” Backus, who then encouraged him to paint. Hair would spend days helping Backus and, at night, would travel back across the train tracks to the African American part of town. The true organizer among the painters, Hair was the only one of the group who actually took lessons from Backus. Hair left Backus to strike out on his own in 1958. He selected the materials commonly identified with the Highwaymen – the Upson board used as canvas and the crown molding that was used for frames – along with the idea of ‘fast painting.’ Hair and the other Highwaymen sold their creations from the trunks of their cars along Florida’s east coast for as little as twenty dollars each, showering the state with approximately 200,000 paintings. His paintings featured key elements of the Florida landscape such as Poinciana and palm trees and colorful sunsets.

Alfred Hair era un estudiante destacado en la Escuela Secundaria Lincoln Academy cuando su maestro lo llevó a conocer a Albert Ernest “Bean” Backus, que luego lo animó a pintar. Hair se pasaba días ayudando a Backus y, por la noche, viajaba de regreso por las vías del tren hacia la parte afroamericana de la ciudad. Siendo el verdadero organizador entre los pintores, Hair fue el único alumno del grupo que realmente tomó lecciones de pintura con Backus. Hair dejó a Backus para tratar por su cuenta en 1958. Seleccionó los materiales comúnmente identificados con los Highwaymen – la tabla de Upson de madera prensada, que utilizaban como lienzo; y el molde de corona, que se usaba para hacer los marcos – junto con la idea de la “pintura rápida”. Hair, así como los otros Highwaymen, vendían sus creaciones desde los baúles de sus carros a lo largo de la costa este de la Florida por tan sólo veinte dólares cada uno, cubriendo el estado con aproximadamente 200,000 pinturas. Sus pinturas presentaban elementos clave del paisaje de la Florida, tales como la Poinciana, las palmeras y las coloridas puestas del sol.

Royal Poinciana

Oil on Upson board, 30 x 60 in.
Courtesy of Antony Hayton, Ottawa, Ontario

Poinciana Real

Óleo sobre madera prensada, 76,2 x 152,4 cm
Cortesía de Antony Hayton, Ottawa, Ontario

Sam Newton

| 1948 . Tifton . Georgia |

Sam Newton, born to a sharecropping family, moved to Gifford, Florida, in 1962 during his high school years. His older brother Harold, who was already living in Gifford, is considered to be one of the leaders of the Highwaymen and was Newton's first teacher. Harold encouraged Newton to do quality work and not just paint for a quick buck. Newton later painted with Willie Daniels and Livingston Roberts. He also knew Albert Ernest Backus, who shared his painting skills with the artist.

From the beginning of his painting career, Newton has concentrated on making quality paintings. Being recognized as an artist was and is always more important to him than becoming a wheeler-dealer salesman. In order to produce paintings he is proud to sign as his, the artist paints slowly, paying careful attention to composition, color, and details. His works are crisp and clear, with great attention to the way a landscape looks.

Throughout the years, Newton has paid attention to Florida's environment and his work reflects his vast knowledge of the land, skies, and waterways. Newton is an accomplished landscape painter—an individual artist in his own right. He is a defiant Highwayman, insisting on being identified as an individual artist. Newton has continuously painted since high school and today he lives and paints in Merritt Island.

Sam Newton, nacido en el seno de una familia de aparceros, se mudó a Gifford, Florida, en 1962, cuando estudiaba la escuela secundaria. Su hermano mayor Harold, que ya se encontraba viviendo en Gifford, es considerado uno de los líderes de los Highwaymen y fue el primer profesor de Newton. Harold animó a Newton a pintar obras de calidad y no sólo a pintar por una paga rápida. Newton pintó más tarde con Willie Daniels y Livingston Roberts. También conoció a Albert Ernest Backus, quien compartió sus habilidades pictóricas con el artista.

Desde el principio de su carrera como pintor, Newton se concentró en hacer pinturas de calidad. Ser reconocido como artista fue y sería siempre más importante para él que convertirse en un mercantilista. Con el fin de producir cuadros que se enorgulleciera de firmar como de su creación, el artista pintaba lentamente, prestando especial atención a la composición, el color y los detalles. Sus obras son nítidas y claras, con gran atención al paisaje real.

A lo largo de los años, Newton siempre prestó atención al medio ambiente de la Florida y su obra refleja su vasto conocimiento de la tierra, los cielos y las vías navales. Newton es un consumado pintor de paisajes, un artista individual por derecho propio. Él es un Highwayman desafiante, insistiendo en ser identificado como un artista individual. Newton no ha dejado de pintar continuamente desde la escuela secundaria y hoy vive y pinta en Merritt Island.

Fire Sky in the Everglades, 1995

Oil on board, 30 x 24 in.

Courtesy of Anthony Hayton, Ottawa, Ontario

Cielo de Fuego en los Everglades, 1995

Óleo sobre tabla, 76,2 x 61 cm

Cortesía de Anthony Hayton, Ottawa, Ontario

Untitled, 1995

Oil on board, 30 x 25 in.

Courtesy of Anthony Hayton, Ottawa, Ontario

Sin Título, 1995

Óleo sobre tabla, 76,2 x 63,5 cm.

Cortesía de Anthony Hayton, Ottawa, Ontario

Cynthia Farrell Johnson

| 1954 . New York . New York |

“Our world is full of rich, beautiful, colors. My goal as an artist is to record beauty. In the process, I hope my art will bring joy into the viewer's life. Most of us are looking for ways to make life better for future generations. And while we all may be facing challenges, we live with the faith that tomorrow will be better. So, day in, day out, we seek ways to heal that which ails us; build bridges of understanding; and embrace life in all its splendor and magnificence.”

Cynthia Farrell Johnson is a fan of vibrant colors. Her works in gouache and acrylic have been inspired by the people she met and the places where she lived during twenty-five years of globetrotting as a U.S. diplomat. Service in West Africa and Central and South America exposed her to a wide variety of artistic traditions and forms of expression. Her role models are Romare Bearden, Jacob Lawrence, Faith Ringgold, and Vincent Van Gogh. Johnson currently makes her home in Silver Spring, Maryland, and draws much of her inspiration for themes and color schemes from the Washington, D.C. region's rich cultural diversity.

Johnson is a member of the Rockville Art League, Strathmore, Black Artists of D.C., Artomatic, and the Greater Washington chapter of Women's Caucus for Art, as well as being included in the Maryland State Artists Registry. Her work is also included in the DC Arts & Humanities Art Bank and the West Indian Museum of Panama. Johnson's paintings have been exhibited overseas in cultural centers and galleries in Africa and Latin America.

“Nuestro mundo está lleno de ricos y bellos colores. Mi meta como artista es registrar esa belleza con la esperanza de que en el proceso mi arte traiga alegría a la vida del espectador. La mayoría de nosotros estamos buscando maneras de mejorar la vida para las generaciones futuras. Y aunque todos podríamos estar enfrentando desafíos, vivimos con la fe que el mañana será mejor. Así que, día tras día, buscamos maneras de sanar lo que nos aflige; construir puentes de entendimiento; y abrazar la vida en todo su esplendor y magnificencia.”

Cynthia Farrell Johnson es fanática de los colores brillantes. Su obra en témpora y acrílico fue inspirada por las personas que conoció y los lugares donde vivió durante sus veinticinco años de trotamundos como diplomática estadounidense. Su servicio en África Occidental y América Central y del Sur la expuso a una amplia variedad de tradiciones artísticas y formas de expresión. Romare Bearden, Jacob Lawrence, Faith Ringgold y Vincent Van Gogh son sus modelos. Johnson actualmente tiene su hogar en Silver Spring, Maryland, y extrae gran parte de su inspiración sobre temas y esquemas de color de la diversidad cultural de la región de Washington, D.C.

Johnson es parte de la Liga de Arte de Rockville, Strathmore, Artistas Negros de D.C., Artomatic, y el Capítulo Mayor de Washington del Caucus de Mujeres para el Arte; además de estar incluida en el Registro de Artistas del Estado de Maryland. Su obra también se incluye en el Banco de Arte de D.C. para las Artes & Humanidades y en el Museo de las Indias Occidentales de Panamá. Las pinturas de Johnson han sido expuestas en el extranjero en centros culturales y en galerías de África y América Latina.

Here's2Life: Inspired by Shirley Horn, 2015

Acrylic on canvas, 30 x 40 in.

Courtesy of the artist, Silver Spring, Maryland

Brindis por la Vida,

Inspirado por Shirley Horn, 2015

Acrílico sobre lienzo, 76,2 x 101,6 cm.

Cortesía de la artista, Silver Spring, Maryland

View From My Room, 2001

Acrylic on canvas, 30 x 48 in.

Courtesy of the artist, Silver Spring, Maryland

Vista desde mi Habitación, 2001

Acrílico sobre lienzo, 76,2 x 121,9 cm

Cortesía de la artista, Silver Spring, Maryland

Anne Neely

| 1946 . Greenwich . Connecticut |

"Water is mysterious, powerful, and staggeringly beautiful, but unfortunately water is in such peril that it will deeply affect our future. To cherish water, like anything in life, is to pay homage, gratitude, and honor to the things we love. Intentionally my paintings evoke beauty, but they also linger on the edge of foreboding as they address these water issues environmentally, ecologically, and culturally in our time."

Nationally acclaimed artist Anne Neely has created a series of paintings exploring the phenomena of water – not only how water relates to nature, but also to memory and imagination. Motivated by concern over growing threats to the world of water, the artist undertook a decade-long search to understand and interpret the peril that is happening to rivers, lakes, oceans, glaciers, and aquifers.

Although she considers herself first a painter, she continues to raise a cautionary flag about issues that threaten the world's water, including pollution and climate change. Neely approaches each painting almost scientifically and through the lens of beauty by asking questions, both metaphysical and visceral. It is through this combined investigation that a painting is built with one curiosity layered on top of another. Over the years her visual language of mark making has developed so that each stroke invites a new configuration of space, color, and form. These paintings, their marks and gestures, create an odd beauty because they are not literal illustrations but interpretations of ideas through memory and time, intellectual perceptions and emotion.

"El agua es misteriosa, poderosa y sorprendentemente hermosa, pero lamentablemente este líquido está en tal peligro que afectará profundamente nuestro futuro. Valorar el agua, como cualquier cosa en la vida, es rendir homenaje, gratitud y honor a las cosas que amamos. Intencionalmente, mis pinturas evocan belleza, pero también penden en el umbral de la aprehensión ya que abordan estas cuestiones del agua desde el punto de vista ecológico, ambiental y cultural de nuestro tiempo".

Anne Neely, artista aclamada nacionalmente, ha creado una serie de pinturas que exploran los fenómenos del agua -no sólo cómo se relaciona con la naturaleza, sino también con la memoria y la imaginación. Motivada por la preocupación acerca de la creciente amenaza al mundo por el agua, la artista emprendió una investigación de una década para entender e interpretar el riesgo que enfrentan los ríos, lagos, océanos, glaciares y mantos acuíferos.

Aunque ella se considera a sí misma como una pintora ante todo, continúa advirtiendo sobre temas que amenazan el agua del mundo, incluyendo la contaminación y el cambio climático. Neely enfoca cada pintura casi científicamente y a través del lente de la belleza haciendo preguntas, tanto metafísicas como viscerales. Es a través de esta investigación combinada que se construye un nivel de curiosidad sobre otro. A lo largo de los años, su lenguaje visual de creación de marcas se ha desarrollado de tal manera que con cada pincelada invita a una nueva configuración de espacio, color y forma. Estas pinturas, sus marcas y gestos, crean una extraña belleza porque no son ilustraciones literales sino interpretaciones de ideas a través de la memoria, el tiempo, percepciones intelectuales y emociones.

Splash. Oil on linen, 60 x 80 in.

Courtesy of artist, Boston, Massachusetts and Gallery Kathryn Markel Fine Arts, New York, New York

Salpicadura. Óleo sobre lino, 152,4 x 203,2 cm

Cortesía de la artista, Boston, Massachusetts y Galería Kathryn Markel Fine Arts, Nueva York, Nueva York

Gwen Coleman Lester

| 1956 . Claremont . Oklahoma |

The Choctaw Culture is the main theme for Gwen Coleman Lester's original Native American paintings and drawings. The artist was born in Claremore, Oklahoma, in 1956 to Jimmie and Lucille (Tims) Coleman, both members of the Choctaw Nation of Oklahoma.

Lester began her artistic career in the commercial sector and gradually moved to fine art, working in colored pencil, charcoal, pastel, watercolor, acrylic, and occasionally oils. She is very proud of her heritage which she honors by painting and drawing Choctaw history, legends, and culture. Hearing her parents and grandparents speak Choctaw greatly influenced Lester when she was a child. The language has since become part of her artwork, and many of her art pieces include Choctaw words and phrases.

The Five Civilized Tribes Museum named Lester a Master Artist in 2007. Awards for her work include Best of Show and Choctaw Heritage awards from the Choctaw Indian Art Show, Tushka Homma, Oklahoma; Best of Division for Drawing at the Santa Fe Indian Market, New Mexico; and Best of Division for Painting at the Cherokee Art Market, Tulsa, Oklahoma. She also received first place from the Eiteljorg Museum's Indian Art Market, Indianapolis, Indiana; the Red Earth Native American Cultural Festival, Oklahoma City, Oklahoma; and the Tulsa Indian Art Festival, Oklahoma, among others.

La cultura Choctaw es el tema principal de las pinturas y dibujos originales de Gwen Coleman Lester sobre los Indios nativos de Estados Unidos. La artista nació en Claremore, Oklahoma, en 1956 hija de Jimmie y Lucille (Tims) Coleman, ambos miembros de la nación Choctaw de Oklahoma.

Lester comenzó su carrera artística en el sector comercial y poco a poco se encaminó a las bellas artes, trabajando en lápiz de color, carbón, pastel, acuarela, acrílico y ocasionalmente óleo. Ella está muy orgullosa de su herencia la cual honra pintando y dibujando historias, leyendas, y la cultura Choctaw. Oír a sus padres y abuelos hablar en Choctaw influyó grandemente a Lester cuando era una niña. El lenguaje se ha convertido en parte de su obra de arte, y muchas de sus obras incluyen palabras y frases en Choctaw.

El Museo de las Cinco Tribus Civilizadas nombró a Lester, Maestra Artista en 2007. Los premios por su obra incluyen el Mejor de la Exhibición y los premios de la Herencia Choctaw de la Exhibición de Arte de los Indios Choctaw, Tushka Homma, Oklahoma; la Mejor de la División de Dibujo en el Mercado Indio de Santa Fe, Nuevo México; y la mejor de la División de Pintura en el Mercado Cherokee de Arte, Tulsa, Oklahoma. Ella también recibió el primer lugar del Mercado del Arte Indio del Museo de Eiteljorg, Indianápolis, Indiana; el Festival Cultural Nativo Americano de Red Earth, Oklahoma City, Oklahoma; y el Festival de Arte Indio de Tulsa, Oklahoma, entre otros.

I Shall Not Want

Limited edition canvas print, 20 x 10 in.

Courtesy of the artist, Claremore,
Oklahoma and Choctaw Nation Museum,
Tushka Homma, Oklahoma

No Desearé

Grabado sobre lienzo de edición limitada,
50,8 x 25,4 cm

Cortesía de la artista, Claremore,
Oklahoma, y Museo de la Nación Choctaw
en Tushka Homma, Oklahoma

Acknowledgments

Washington, D.C.

Welmoed Laanstra, Curator

Jamie Arbolino, Registrar

Sally Mansfield, Editor

Victoria See, Assistant Editor

Tabitha Brackens, Publications Project Coordinator

Amanda Brooks, Imaging Manager

San Salvador

Molly Sanchez-Crowe, Counselor for Public Affairs

Brent Israelsen, Cultural Affairs Officer

Verónica Vásquez Cuerno, Cultural Affairs Assistant

Juan Carlos Quintero, Photographer

Translators: CG&A Translations,

Mariela García, Verónica Vásquez Cuerno

Vienna

Nathalie Mayer, Graphic Designer

Agradecimientos

Washington, D.C.

Welmoed Laanstra, Curador

Jamie Arbolino, Registrador

Sally Mansfield, Redactora

Victoria See, Asistente de Redacción

Tabitha Brackens, Coordinadora de Proyecto de Publicaciones

Amanda Brooks, Gerente de Imágenes

San Salvador

Molly Sanchez-Crowe, Consejera para Asuntos Pùblicos

Brent Israelsen, Agregado Cultural

Verónica Vásquez Cuerno, Asistente Cultural

Juan Carlos Quintero, Fotógrafo

Traductores: CG&A Translations,

Mariela García, Verónica Vásquez Cuerno

Viena

Nathalie Mayer, Diseñadora Gráfica

<http://art.state.gov>

Published by Art in Embassies
U.S. Department of State, Washington, D.C.
January 2017

Designed, printed and produced by Global Publishing Solutions

