

James Calvin Christensen
(1942 -) Orem, Utah
The Rhinoceros 1981
acrílico sobre tabla, 14 ¾" x 11 ¾"

Conoce: James Christensen nació en Culver City, California. Creció a dos cuadras del estudio MGM y, como consecuencia, él y sus amigos a menudo jugaban en el lote trasero del estudio, en el estanque de Tarzán o en escenarios para películas como *Lo que el viento se llevó*. Al artista le encantaba contar historias y usar su imaginación mientras jugaba y dibujaba. Christensen es un artista que quiere dejar que el espectador deje volar su imaginación y explore los mundos mágicos que crea en sus pinturas.

Mira: Esta pintura es un ejemplo de Arte Fantástico porque se refiere a lugares y situaciones imaginarios. En esta obra, Christensen pintó un rinoceronte parecido al que un artista llamado Alberto Durero dibujó hace mucho tiempo. Durero nunca había visto un rinoceronte real, y tuvo que imaginarse cómo era un rinoceronte. En lugar de hacer que su rinoceronte parezca real, Christensen usó ese rinoceronte imaginario. El rinoceronte en la pintura está atascado en una habitación; no puede ir hacia adelante ni hacia atrás. Ni siquiera puede jugar con la pelota anaranjada. Christensen piensa que a veces nuestras vidas son como las del rinoceronte, y nos quedamos atascados.

Pregunta: ¿Cómo crees que se siente el rinoceronte? ¿Por qué el artista incluyó el pájaro picabueyes subido al lomo del rinoceronte?

Crea: Imagina una historia sobre cómo el rinoceronte escapa de la habitación. Usa esa historia para dibujar o pintar un cuadro de la fuga del rinoceronte.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Gregory L. Abbott
(1945 -) Bakersfield, California
Sacred Cows of Art History: At the End of Innocence—Homage to Kurt Schwitters 1986
medios mixtos, 23" x 39 ¼"

Conoce: Gregory Abbott nació en 1945 y creció en Bakersfield, California. Abbott dice que no puede recordar ninguna época en la que no quisiera pintar; piensa que su deseo era innato. Todavía recuerda a un maestro de preescolar que le reprochó por no usar los colores "correctos" para un dibujo: incluso cuando era un niño pequeño se sentía ofendido cuando alguien intentaba controlar sus obras de arte. Como artista, Abbott dice que lo que más le interesa es la paradoja: donde algo parece ser una cosa pero también puede significar otra.

Mira: La pintura de Abbott está llena de imágenes inusuales. Su arte se considera surrealista porque toma imágenes comunes, como las vacas, y las pone en un entorno diferente. En lugar de pastar en el campo, las vacas de Abbott se encuentran en un apartamento cerca de objetos inesperados. Esta yuxtaposición aporta un nuevo significado a la pintura en su conjunto, y establece a la vaca como símbolo de ideas y filosofías más profundas.

Pregunta: ¿De cuántas maneras diferentes se representa la vaca en la pintura de Abbott? ¿Qué crees que representa la vaca?

Crea: Dibuja o pinta tu propia obra surrealista, combinando personas, animales u objetos cotidianos que normalmente no se encuentran juntos en un nuevo e inusual entorno.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Carlos John Andreson
(1904 -1978) Salt Lake City, Utah
Still-Life with Guitar 1950
óleo sobre tabla, 12 ¼" x 16 ¼"

Conoce: Carlos Andreson nació en 1904 en Midvale, Utah. Estudió arte en Salt Lake City, Los Ángeles, Nueva York, París y Berlín. Cuando regresó a Estados Unidos, Andreson trabajó en la Works Progress Administration (WPA), un programa de arte de la era de la Gran Depresión, que daba trabajo a muchos artistas desempleados. Su tarea era crear una serie de pinturas y dibujos de lugares históricos en Utah. Más tarde, Andreson se mudó a Nueva York y se dedicó a la creación de litografías que mostraban escenas callejeras para la WPA de Nueva York. Su obra tiene un estilo mundano y casual y retrata personas y lugares en escenas cotidianas.

Mira: Una naturaleza muerta es una obra de arte que representa objetos comunes inanimados o "muertos", como flores, frutas, conchas o cerámica. Aunque la pintura de Andreson es una naturaleza muerta, no es muy realista. Es una pintura cubista donde los objetos están formados por formas simplificadas, rotas y superpuestas. La disposición de formas y líneas fuertes crean una sensación de energía y vida.

Pregunta: ¿Qué objetos cotidianos ves en la pintura de Andreson? ¿Cómo ha simplificado los objetos el artista?

Crea: Crea tu propia naturaleza muerta y dibuja algunos contornos simplificados de objetos cotidianos. Prueba con superponer los contornos y rellenarlos con colores sólidos.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

R. BARRETT

Robert Theodore Barrett
(1949 -) Provo, Utah
Camille, Seated 2002
carbonilla sobre papel, 22" x 30"

Conoce: Robert Barrett es un talentoso pintor, muralista, ilustrador y profesor, apasionado por la representación de la figura humana. Cree que crear arte realista sobre la vida es la mejor manera de comunicarse con los espectadores. Barrett utiliza una variedad de medios, y le gusta especialmente dibujar la figura humana. Su deseo es retratar la "fuerza vital" que siente en las personas, y el dibujo es una forma rápida y eficaz de lograr sus objetivos.

Mira: *Camille, Seated*, demuestra la capacidad de Barrett para captar la forma física y la personalidad de una persona que posa para un retrato. La mirada de Camille es directa; el espectador puede decir que está segura y cómoda consigo misma. Barrett utiliza sombreado para crear detalles, como las trenzas, y para redondear la figura. Hace que el dibujo parezca tridimensional, una persona que ocupa un espacio. El diseño contrasta las curvas en S de la figura con las líneas horizontales y verticales de la silla y las marcas alrededor de la figura crean la sensación de que Camille, aunque está sentada, podría moverse en cualquier momento.

Pregunta: ¿Qué crees que está pensando Camille? ¿Qué te dice su lenguaje corporal? ¿Cambiaría tu opinión si estuviera de pie o sonriendo?

Crea: Intenta dibujar un boceto rápido de un amigo, pariente o compañero de clase. Antes de empezar a dibujar, pide a tu modelo que pruebe con diferentes poses.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

LE DIVIN LEMOYNE

Lee Udall Bennion
(1956 -) Spring City, Utah
Snow Queen: Portrait of Adah 1992
óleo sobre lienzo, 48" x 36"

Conoce: Lee Bennion nació en California y se mudó a Utah para estudiar arte en la Universidad Brigham Young. En 1976, se casó con el ceramista Joseph Bennion y se mudó a Spring City, Utah. Tiene tres hijas; la más joven, Adah, aparece retratada en esta pintura. Sus pinturas a menudo presentan ligeras distorsiones, nunca son absolutamente perfectas, pero ella espera que reflejen la calidez y la bondad que siente que existen en ellas. Lee Bennion tiene la esperanza de que esos sentimientos inicien una conversación entre sus pinturas y quienes las miran.

Mira: Esta pintura de Adah no es apenas un retrato, sino que por sobre todo es una declaración sobre la vida de la artista. Cuando pintó esta obra, Lee Bennion pasaba la mayor parte de su tiempo en casa, desempeñando sus tareas como esposa y madre. Así que esta pintura muestra a Adah dentro de su casa, pero también muestra la vista desde su ventana. El mundo fuera de la ventana representa los cambios futuros y las posibilidades en la vida de la artista.

Pregunta: ¿Qué puedes decir sobre la personalidad de Adah a partir de este retrato? ¿Cuál es la estación del año? ¿Cómo lo sabes?

Crea: Dibuja o pinta un retrato de un amigo o familiar. Añade algunos objetos o detalles interesantes que ayuden a transmitir su personalidad y cuál es la estación del año.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Jacqui Biggs Larsen
(1962 -) Springville, Utah
Cottage Industry 1997
medios mixtos, 48" x 66"

Conoce: Cuando era niña, Jacqui Biggs Larsen iba en su bicicleta hasta el centro comercial local y revisaba los contenedores de basura en busca de objetos diversos, que usaba para hacer tarjetas para su familia. Cuando era estudiante de arte en la Universidad Brigham Young, algunos profesores la desalentaban de crear el tipo de obras que ahora crea: una compleja combinación de collage, montaje y ensamblaje que generalmente incluye algún dibujo y pintura.

Mira: Para crear sus obras, Larsen utiliza artefactos y fotografías, mapas rotos, alfileres, cuerdas, ruedas, edredones, viejos sellos de ahorro, y cualquier otra cosa que le ayude a contar una historia. El trabajo de Larsen tiene varias capas de significado. Usa objetos cotidianos como símbolos. Estos símbolos a menudo tienen un significado personal, pero también son lo suficientemente universales como para permitir que cada uno haga sus propias conexiones entre las imágenes, las ideas y sus propias experiencias.

Pregunta: Mira atentamente la obra. ¿Qué símbolos ves? ¿Qué objetos, fotografías y materiales interesantes ha utilizado la artista en esta imagen?

Crea: Utiliza objetos interesantes de tu casa o escuela para hacer un collage. Piensa en el significado o simbolismo de cada objeto. Recuerda pedirle permiso a un maestro o a tus padres para usar fotografías o documentos importantes en tu obra.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Elzy J Bird
(1911 - 2001) Midvale, Utah
The Gossips 1940
óleo sobre tabla, 38" x 40"

Conoce: Elzy "Bill" Bird nació en Salt Lake City y vivió en Midvale, Utah. Sus medios preferidos como pintor eran el óleo y la acuarela opaca, y también era grabador, diseñador, caricaturista, administrador de las artes y dibujante arquitectónico. Estudió con J. T. Harwood y Jack Sears en la Universidad de Utah y en la Escuela de Arte Chouinard en Los Ángeles. Escribió e ilustró libros infantiles, entre ellos *Ten Tall Tales*, y se desempeñó como artista de animación en Walt Disney Studios.

Mira: La obra de género de Bird *The Gossips*, es un admirable ejemplo de la pintura de escenas estadounidense, también conocida como Regionalismo Estadounidense. Los pintores regionalistas esperaban retratar la belleza e importancia de la gente común y los pueblos pequeños donde vivían. *The Gossips* demuestra la capacidad de Bird de capturar la cultura de Estados Unidos en esta simple pero cautivante escena entre tres mujeres que conversan en un camino rural.

Pregunta: ¿De qué crees que hablan las tres mujeres de esta pintura? ¿Qué emociones crees que están sintiendo? ¿Cómo hace el artista que su conversación sea más interesante?

Crea: Observa y dibuja personas y lugares comunes en tu propio pueblo o vecindario. ¿Cómo sería una pintura de tu ciudad natal o vecindario?

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Carel Pieter Brest van Kempen
(1958 -) Murray, Utah
Lizard Relay: Jaquarundi with Green Iguanas and Banded Basilisks 1991
acrílico sobre tabla, 32" x 42"

Conoce: Carel Brest van Kempen nació en Murray, Utah en 1958. Dice que le ha fascinado el dibujo desde que pudo sostener un lápiz, y lo que más le gustó dibujar desde un principio es la naturaleza. Carel se define a sí mismo como biólogo aficionado y ecologista, y ambas cosas son importantes en su obra. El hecho de que estudió biología, no arte, influye en su arte de maneras que lo hacen único. Aunque Brest van Kempen es un artista de la vida silvestre, no es un típico artista de la vida silvestre del Oeste.

Mira: Los dibujos y pinturas de Brest van Kempen están cuidadosamente dibujados, con temas relacionados con la ecología y la manera en que los animales se relacionan con su entorno; son historias sobre cómo viven los animales. *Lizard Relay* muestra basiliscos de bandas e iguanas verdes, amenazadas por un jaguarundí. Los basiliscos tienen dedos largos con filas de escamas agrandadas a lo largo del borde para dar a sus pies una gran superficie, y corren muy rápidamente, sin romper nunca la tensión superficial del agua.

Pregunta: ¿Cuántas iguanas ves en la pintura? ¿Qué detalles te ayudan a diferenciar entre los basiliscos de bandas y las iguanas verdes?

Crea: Dibuja o pinta tu animal favorito. Incluye cuidadosamente detalles que sean únicos del animal que estás dibujando.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

406
BUY
BUY

Nicholas Britsky
(1913 - 2005) Weldirz, Ucrania y Nueva York, Nueva York
New Americans 1974
óleo sobre tabla, 45" x 58"

Conoce: Nicholas Britsky nació en Ucrania y más tarde vino a los Estados Unidos con sus padres, que se establecieron en Nueva York. Este artista ucraniano-estadounidense estudió arte en Italia, Portugal y los Unidos (Yale) antes de incorporarse al cuerpo docente de la Universidad de Illinois.

Mira: *New Americans* representa el primer encuentro de una familia inmigrante con su nuevo mundo. La madre, el padre y la hija aparecen representados con una imagen semiabstracta de la ciudad de Nueva York como fondo. La composición de esta pintura sugiere inmediatamente una separación entre esta familia de inmigrantes inocentes y desplazados y el frenesí de la ciudad moderna. La ingenuidad de sus rostros evoca su timidez con respecto a la ciudad que se encuentra a la vuelta de la esquina. La cerca que separa el paisaje urbano de las figuras aumenta la sensación de separación entre estas dos entidades.

Pregunta: Mira atentamente los rostros de la familia inmigrante. ¿Cómo crees que se sienten al estar en un nuevo país? ¿Qué símbolos e imágenes utiliza el artista para representar a los Estados Unidos y la oportunidad estadounidense?

Crea: Crea una obra artística sobre un tema que te interese mucho. Selecciona cuidadosamente imágenes o símbolos que ayuden a transmitir tu mensaje, y evalúa cómo la composición de tu imagen puede reflejar tus sentimientos sobre el tema.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Lou Jene Mountford Carter
(1933 -) Payson/Springville, Utah
Mostly Flowers 1993
óleo sobre lienzo, 28" x 27"

Conoce: Lou Jene Carter nació en Payson, Utah. Cuando era niña le gustaba dibujar, colorear y modelar y siempre quiso ser una artista. Sus padres la animaron a desarrollar sus talentos. Trabaja tanto con pasteles como con óleos. Carter explica que se aburre fácilmente, y el intercambio entre los dos medios proporciona la variedad necesaria, al igual que la amplia gama de temas que selecciona.

Mira: En *Mostly Flowers*, Lou Jene Carter quería ver cuántos objetos con flores podría incluir, sin dejar de crear una pintura equilibrada. Al igual que sus otras naturalezas muertas, esta está llena de cosas que conoce y ama. Cuando era niña, a Carter le encantaba recoger flores y dice que toda su vida se ha dedicado a las flores. Siempre ha amado la cerámica y los jarrones, y su amor por estos objetos se manifiesta en la sensación que genera la pintura. Completó un dibujo al pastel, y lo utilizó como el inicio de esta pintura.

Pregunta: ¿Qué objetos de la pintura no están decorados con flores? ¿Por qué crees que la artista incluyó algunas imágenes sin flores?

Crea: Elige un objeto que te guste, como flores, o aviones, o chocolate, y crea una naturaleza muerta donde aparezca ese objeto de muchas maneras diferentes. Equilibra tu composición con la inclusión de al menos un objeto sencillo.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

C.C.N.C.
1849

Carl Christian Anton Christensen
(1832 - 1912) Ephraim, Utah
Handcart Pioneers' First View of Salt Lake Valley 1890
óleo sobre lienzo, 16" x 12"

Conoce: C.C.A. Christensen nació en Dinamarca en 1832. Estudió pintura y diseño de juguetes en la Academia de Arte de Copenhague. En 1850, se convirtió en miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sirvió en una misión de la Iglesia en Vest-Sjelland, Dinamarca. Después de volver a casa, él y su esposa, Elsie Scheel, viajaron a Nauvoo, Illinois, donde compraron una carretilla y viajaron a pie a Utah. Llegó a Utah con la "bandera danesa ondeando en su carretilla, sus pantalones aleteando en jirones alrededor de sus piernas".

Mira: Durante su caminata, Christensen hizo muchos bosquejos del paisaje y de las cosas que le ocurrían en el camino. Más tarde, pintó escenas como esta, que muestra a los pioneros de la carretilla escalando Little Mountain en Emigration Canyon. Cerca de la cima, pueden ver Salt Lake City por primera vez, y se emocionan mucho, agitando sus sombreros y pañuelos.

Pregunta: Imagina que eres un pionero. ¿Cómo te sentirías al final de un largo viaje? Observa a cada persona en la pintura. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian entre sí?

Crea: Las pinturas de Christensen son escenas simples que cuentan historias sobre la vida cotidiana de las personas. Utiliza un lápiz y un libro de bocetos para crear tu propia historia visual simple mediante el dibujo de eventos importantes que han sucedido en tu vida.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Jeanne Leighton-Lundberg Clarke
(1925 -) Provo, Utah
Entertaining Favorite Ladies II 1992-94
óleo sobre lienzo, 42" x 60"

Conoce: Jeanne Clarke creció en Ohio y estudió arte en Chicago, Illinois, y más tarde, en Connecticut. En 1974, a la edad de 50 años, se mudó a Utah y estudió arte en la Universidad Brigham Young. Jeanne Clarke siempre pone personas en sus cuadros porque las personas son muy importantes para ella. Sus pinturas también están llenas de patrones y símbolos, pintadas en colores brillantes que llenan todos los espacios. Estos patrones y símbolos pueden significar muchas cosas diferentes, y según Clarke, así es también la vida, llena de patrones y significados. Espera que quienes miran sus pinturas puedan ver los patrones en sus propias vidas y descubrir lo que esos patrones significan para ellos.

Mira: Esta pintura muestra a la artista y a 14 mujeres provenientes de obras de arte famosas. Eligió a estas mujeres porque los artistas que las pintaron cambiaron la forma en que ella pintaba y pensaba acerca del arte. Las sentó en una mesa llena de cuencos de frutas. Los cuencos de frutas representan la abundancia de la vida y las sorpresas que la vida nos ofrece.

Pregunta: ¿Qué mujer del cuadro representa a la artista? ¿Reconoces a alguna de las otras mujeres del cuadro? ¿De qué crees que hablan estas mujeres?

Crea: Dibuja o pinta un cuadro usando una variedad de patrones y colores. ¡Llena todo el espacio!

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

H.L.A. Culmer

Henry Lavender Adolphus Culmer
(1854 - 1914) Inglaterra y Salt Lake City, Utah
The Three Tetons 1911
óleo sobre lienzo, 42 ¼" x 60 ½"

Conoce: Henry "H.L.A." Culmer desempeñó un papel importante en la promoción y el progreso económico temprano del Oeste como empresario, desarrollador de recursos naturales, líder cívico, escritor descriptivo y pintor de paisajes. Le gustaba el senderismo y la exploración de regiones desconocidas de las montañas y desiertos. Al igual que Thomas Moran y otros artistas de las Montañas Rocosas, no permitiría que el peligro o la incomodidad lo detuvieran en su búsqueda de hermosas vistas para pintar. Culmer fue el primer artista de su tiempo en representar el área de los puentes naturales en el sur de Utah y también el interior de Alaska. Culmer creía que el magnífico paisaje expresaba tanto la belleza como el espíritu de los Estados Unidos.

Mira: *The Three Tetons* es un ejemplo de una pintura de paisaje. El arte paisajístico representa lugares naturales como montañas, árboles, valles, océanos y bosques. Esta pintura expresa el deseo de Culmer de crear una pintura de paisaje que fuera tan hermosa como las montañas que lo rodeaban. Intentó reproducir el paisaje con precisión, pero también quería transmitir la sensación de asombro inspirada por las majestuosas montañas Teton.

Pregunta: ¿Te gustaría escalar las montañas que aparecen en este cuadro? ¿Cuánto tiempo tardarías? ¿Qué harías en tu aventura?

Crea: ¡Sé un explorador! Encuentra un nuevo lugar cerca de tu casa, escuela o vecindario para dibujar o pintar.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

PAUL REVERE

Cyrus Edwin Dallin
(1861 - 1944) Springville, Utah
Paul Revere 1899
bronce, 37" x 32 5/8" x 18 1/8"

Conoce: Cyrus Dallin nació en Springville, Utah. Cuando tenía 18 años, viajó a Boston para comenzar sus estudios de arte. Más tarde, estudió escultura en París durante dos años y luego regresó a América, estableciéndose finalmente en Massachusetts. Esculpió estatuas de muchos patriotas estadounidenses e indígenas americanos famosos, como John Hancock, Sacajawea, y Massasoit. Dallin es también el autor de la estatua del ángel Moroni que se encuentra en la cima del Templo de Salt Lake City de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Mira: *Paul Revere* fue una obra que Dallin comenzó muy temprano en su carrera, pero en la que trabajó la mayor parte de su vida. La escultura de Dallin representa al famoso platero en el momento en que advertía a los americanos coloniales sobre la llegada de los británicos. La escultura es un ejemplo de Realismo Clásico. El artista buscó ser preciso en su descripción de la ropa, la apariencia, y el lenguaje corporal de Paul Revere, para que los espectadores pudieran reconocer esta importante figura de la historia estadounidense.

Pregunta: ¿La impresión que da es que Paul Revere va rápido o lento? ¿Qué detalles incluyó Dallin para capturar el movimiento?

Crea: Imagina que puedes congelar a una persona u objeto en movimiento. ¿Cómo se vería si congelaras un caballo mientras galopa, o un jugador de baloncesto cuando tira una pelota? Intenta crear un dibujo o escultura de una persona u objeto en movimiento.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Cyrus Edwin Dallin
(1861 - 1944) Springville, Utah
Portrait of John Hancock 1896
bronce, 32 ¾" x 12 ½" x 9 ¼"

Conoce: Cyrus Dallin se crio en Springville, Utah. Cuando tenía 18 años, viajó a Boston para comenzar sus estudios de arte. Más tarde, estudió escultura en París durante dos años y luego regresó a América, estableciéndose finalmente en Massachusetts. Esculpió estatuas de muchos patriotas estadounidenses e indígenas americanos famosos, como John Hancock, Sacajawea, y Massasoit. Dallin es también el autor de la estatua del ángel Moroni que se encuentra en la cima del Templo de Salt Lake City de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Mira: John Hancock es famoso por su patriotismo y por su firma, muy grande y reconocible, en la Declaración de Independencia. En la escultura de Dallin se expresa claramente la importancia del papel de Hancock en la Revolución Estadounidense. Hancock aparece de pie, erguido y con actitud decidida, con una pluma en una mano y la Declaración de Independencia en la otra.

Pregunta: ¿Por qué crees que John Hancock firmó la Declaración de Independencia con una firma tan grande? ¿Qué significa ser un patriota?

Crea: Dibuja o pinta un momento importante en la historia estadounidense. ¿Qué personas y detalles importantes deberías incluir en tu dibujo?

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Cyrus Edwin Dallin
(1861 - 1944) Springville, Utah
Sacajawea 1915
bronce, 36 ¾" x 11 ½" x 22"

Conoce: Cyrus Dallin nació en Springville, Utah. Cuando tenía 18 años, viajó a Boston para comenzar sus estudios de arte. Más tarde, estudió escultura en París durante dos años y luego regresó a América, estableciéndose finalmente en Massachusetts. Esculpió estatuas de muchos patriotas estadounidenses e indígenas americanos famosos, como John Hancock, Sacajawea, y Massasoit. Dallin es también el autor de la estatua del ángel Moroni que se encuentra en la cima del Templo de Salt Lake City de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Mira: Sacajawea era una mujer indígena americana que acompañó a Lewis y Clark en su exploración del oeste de Estados Unidos. Actuó como guía e intérprete para Lewis y Clark. Viajó miles de millas con la expedición, y dio a luz a su hijo mientras se encontraba en estas regiones deshabitadas. En la escultura de Dallin aparece apuntando en la dirección que la expedición debe seguir, mientras lleva a su bebé dormido, Pomp, atado a una mochila portabebés indígena en su espalda.

Pregunta: ¿Cómo crees que era la vida para Sacajawea mientras participaba con su bebé en la exploración de las regiones salvajes? ¿Crees que estaba asustada, emocionada o segura?

Crea: Dibuja o pinta un cuadro que muestre a alguien siendo valiente en una situación difícil o aterradora.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

McDonald's
Big Mac

Alex Basil Darais
(1918 - 2007) Provo, Utah
Over Three Billion Served 1974
collage de medios mixtos en panel, 36" x 36"

Conoce: Alex Darais nació en Venice, California, y creció en un hogar ortodoxo griego. Darais se interesó por las bellas artes al aprender sobre la cultura griega de sus padres. Darais siempre ha tenido un ojo exquisito para el diseño, especialmente para los patrones agradables e interesantes ocultos en escenas y objetos cotidianos. Encuentra valor estético en formas que la mayoría de las personas nunca nota. Como diseñador y pintor, se convirtió en uno de los profesores más queridos y respetados de la Universidad Brigham Young.

Mira: La inspiración de Darais para su pieza, *Over Three Billion Served*, fue el descubrimiento de una cruz roja caída en el pavimento en un estacionamiento. Para el artista, el cartón aplastado de Big Mac "...inmediatamente conjuró una imagen con connotaciones religiosas". La cruz sugería sacrificio, pero en un ambiente mundano. Pensó en los muchos animales que fueron muertos para hacer hamburguesas e imaginó una vaca tratando de escapar del rebaño. La obra resultante se convierte en una metáfora, o representación, de los valores religiosos y la crítica social.

Pregunta: Hay dos vacas que se ven diferentes en esta pintura. ¿Puedes encontrarlas?

Crea: Haz tu propio collage de medios mixtos. Combina objetos interesantes que encuentres, como un envase para comida rápida, con un fondo pintado inusual o simbólico.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Silvia Liz Davis
(1957 -) Teasdale, Utah
Guest 1994
escultura de madera, 28 ½" x 15" x 19"

Conoce: Nacida en 1957 en Cupertino, California, Silvia Davis es residente de Salt Lake City desde 1966. Es artista de nacimiento: durante su infancia le encantaba pintar y dibujar y crear modelos de cartón, papel y barro. Cuando fue a la universidad, en sus planes figuraba estudiar pintura. Sin embargo, se dio cuenta de que prefería trabajar con formas tridimensionales y descubrió que la madera era el medio perfecto para ella.

Mira: Hecha con madera encontrada, *Guest* está tallada en la madera de una vieja puerta pintada que ha sido laminada. La superficie pintada original de la puerta es visible en ciertas áreas de la escultura. Una vez terminado el tallado, se pintaron algunas áreas adicionales para unificar la pieza. El uso de la puerta para esta escultura llevó a Davis a trabajar de forma innovadora. El resultado es un objeto que es tanto familiar como nuevo.

Pregunta: ¿Puedes darte cuenta de que esta escultura solía ser una puerta vieja? ¿Por qué la artista llamó a esta pieza *Guest*? Piensa en la relación entre puertas, perros e invitados.

Crea: Piensa con creatividad y crea una obra de arte reciclado. Utiliza un objeto viejo (un juguete viejo, una prenda de vestir, etc...) para crear algo nuevo y diferente. Asegúrate de pedir permiso si el objeto no te pertenece.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Stephanie Deer
(1971 -) Draper, Utah
Sometimes Less is More...But Not Today 2010
medios mixtos, 36" x 30"

Conoce: Stephanie Deer es una artista nativa y autodidacta de Utah que usa su arte para representar a la cultura singular y a la gente, en ocasiones poco convencional, del Estado de la Colmena. Deer aprendió a pintar por necesidad mientras trabajaba como diseñadora de interiores. Cuando un artista contratado abandonó por la mitad un proyecto de diseño de interiores, Stephanie resolvió el problema tomando el pincel y terminando el trabajo ella misma. Ha estado pintando desde entonces. Deer dice que su estilo y su técnica de pintura han evolucionado con el tiempo a través de un proceso de ensayo y error.

Mira: La "dama con peinado de colmena" es un tema recurrente en la obra de Stephanie Deer. Deer dice que su personaje pelirrojo y amante de las papas fritas con salsa se inspiró en "las orgullosas... mujeres de Utah [que] amaban a sus familias, carreras, delantales, espectáculos itinerantes, y la comida caliente ocasional".

Pregunta: ¿Qué símbolos utiliza la artista para representar la cultura de Utah? ¿Por qué crees que la artista llamó a la pintura *Sometimes Less is More... But Not Today*?

Crea: Piensa en cosas divertidas o poco convencionales acerca de tu familia, escuela, comunidad, estado, o país. Crea una obra que destaque las cosas que hacen que tu cultura sea única e interesante. Usa símbolos para contar tu historia.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

DEFFEBACH 1967

Helen Lee Deffebach
(1928 - 2005) Salt Lake City, Utah
George II 1967
medios mixtos, 48" x 34"

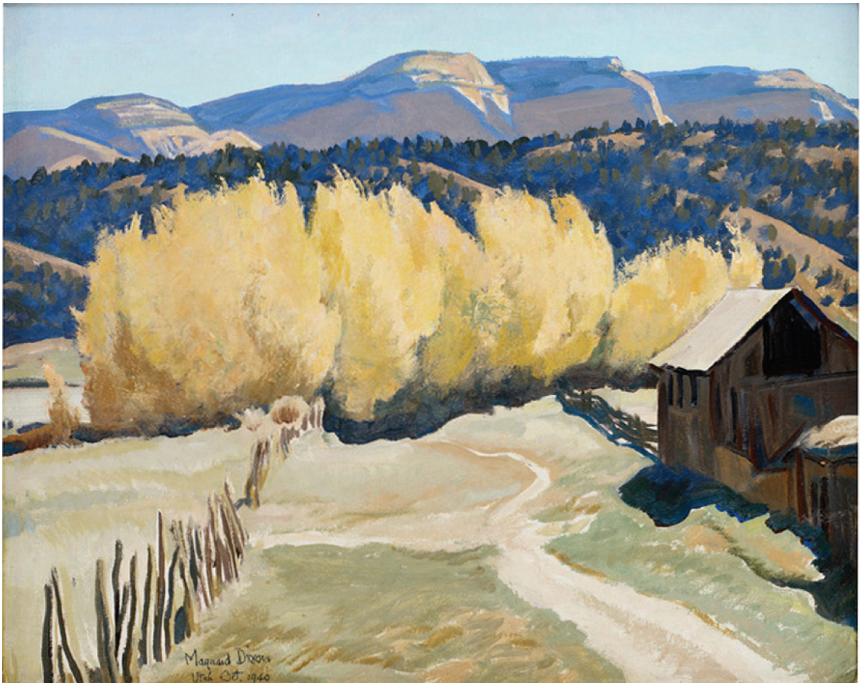
Conoce: Lee Deffebach es una de las principales pintoras abstractas de Utah. Fue la única artista mujer no figurativa en Utah a principios de la década de 1960, y creó las primeras esculturas y pinturas de arte pop de Utah. Le gustaba pintar con colores brillantes y básicos en grandes lienzos. Deffebach obtuvo su Licenciatura en Artes en la Universidad de Utah. También estudió en Florencia, Italia como destinataria de una beca Fulbright y en la ciudad de Nueva York, en la Liga de Estudiantes de Arte.

Mira: *George II* es una obra humorística de la época del arte pop de la artista. Deffebach utilizó el conocido retrato de George Washington de autoría de Gilbert Stuart, que aparece en el billete de un dólar. La pintura original de Stuart estaba inconclusa, y sin pintar de los hombros de Washington para abajo. Deffebach imaginó que el espacio en blanco en el cuadro inconcluso eran burbujas de jabón en la bañera de Washington. Usando objetos cotidianos, Deffebach jugó con el nombre de nuestro primer presidente, los títulos de la realeza, y nuestro a veces excesivo respeto por George Washington, que a veces hace que se presente como una figura aburrida.

Pregunta: ¿Cómo cambia tu idea de George Washington al verlo en una bañera?

Crea: Usa parte de una imagen de una revista o una fotografía y dibuja o pinta un entorno inusual a su alrededor.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Maynard Dixon
Utah Oct. 1940

Maynard Dixon
(1875 - 1946) Mount Carmel, Utah
Road to the River, Mount Carmel, Utah 1940
óleo sobre tabla, 16" x 19 ⅝"

Conoce: Maynard Dixon nació en California y fue un pintor autodidacta que pintó muchas obras que tienen al Oeste como tema. En sus últimos años, pasó sus veranos en Mount Carmel, Utah, haciendo excursiones de pintura con su esposa a las áreas locales. Es conocido por su habilidad para captar la majestuosidad del paisaje del sur de Utah. El trabajo de Dixon a lo largo de su vida incluyó muchos paisajes, pero también diversas obras que representan temas como la difícil situación de los indígenas estadounidenses y la Gran Depresión. Sentía que el arte debe ser humano, no meramente decorativo, y, por lo tanto, debe servir a un propósito o representar un mensaje.

Mira: *Road to the River, Mount Carmel, Utah* muestra la vista desde detrás de su casa, mirando hacia el fangoso río Virgin. Ha hecho que la escena parezca tranquila, con serenas y azules montañas y vivaces álamos dorados. Los colores suaves y las formas marcadas y simples ayudan a crear una imagen que parece mucho más grande de lo que es. Dixon no añadió detalles, sino que pintó la escena como él la vio, dejando que la belleza hable por sí misma.

Pregunta: Si estuvieras en este cuadro, ¿qué escucharías? ¿Qué olerías? ¿Qué sentirías?

Crea: Piensa en cómo los colores y las formas cambian la sensación de un paisaje. Elige un sentimiento (enojo, tristeza, calma) e intenta pintar o dibujar un paisaje que capture ese sentimiento.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Armon Valoy Eaton
(1938 -) Vernal/Midway, Utah
Antelope 1971
óleo sobre masonita, 48" x 72"

Conoce: Valoy Eaton nació en Vernal, Utah. Mientras deambulaba por los campos cercanos a las casas de sus padres y abuelos, Valoy aprendió a amar las bellezas naturales de Utah. Asistió a la Universidad Brigham Young con una beca de baloncesto, y se graduó en bellas artes. Durante varios años, Eaton enseñó en la escuela secundaria y pintó por la noche. Finalmente, llegó a ser lo suficientemente exitoso como para poder mantenerse solo con su trabajo, y se convirtió en un artista de tiempo completo.

Mira: Las pinturas de Eaton son simples declaraciones sobre la tierra. En parte impresionista y en parte tonalista, sus pinturas tienen cualidades del arte tradicional y del arte moderno. *Antelope* tiene un aspecto denso, que se logra al no diluir la pintura con un medio para pintar o trementina. Eaton arrastra su muy cargado pincel a través de y con la forma del objeto que está pintando. Esto les otorga a los objetos una sensación de peso, que permite que la forma, la luz y el color se impongan en la proporción adecuada.

Pregunta: ¿Ves el antílope en la pintura de Eaton? ¿Por qué crees que decidió hacer el antílope tan pequeño?

Crea: Haz un dibujo de un paisaje con animales. Experimenta con el tamaño de los animales en tu dibujo y observa cómo la escala cambia la sensación de un paisaje.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Edwin Evans
(1860 - 1946) Lehi/Salt Lake City, Utah
Stacking Grain in Salt Lake Valley 1893
óleo sobre lienzo, 26" x 38 ¾"

Conoce: Nacido en 1860, Edwin Evans creció en el condado de Utah. A diferencia de muchos artistas de Utah, Evans no pensó en ser artista hasta que tuvo casi 30 años. Mientras trabajaba como telégrafo del ferrocarril, Evans pasaba el tiempo dibujando. Un día, el Sr. Alonzo E. Hyde de Eureka vio a Evans dibujando y le reveló que era un artista. En el otoño de 1890, Evans, respaldado por Hyde y su socio John Beck, se unió a otros artistas de Utah en París. Posteriormente, Evans recibió el apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como miembro de la Misión de Arte de París.

Mira: Evans estudió arte en París. Como resultado, adoptó un estilo más impresionista y un amor por los paisajes. Muchas pinturas impresionistas fueron pintadas al aire libre, usando pequeñas pinceladas finas para que el artista pudiera capturar rápidamente la luz cambiante. *Stacking Grain in Salt Lake Valley* fue la primera obra importante de Evan al regresar a Utah. Muestra el uso por parte del artista de pinceladas más sueltas y los paisajes como tema.

Pregunta: Mira rápidamente el cuadro y luego cierra los ojos. ¿Qué es lo que más recuerdas del cuadro?

Crea: Intenta pintar al aire libre como los impresionistas. Elige un objeto y pinta una imagen de él en diferentes momentos del día. Presta atención a cómo la luz cambiante afecta el color, la sombra y la forma de tu objeto.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Avard Tennyson Fairbanks
(1897 - 1987) Payson/Salt Lake City, Utah
Lincoln the Railsplitter 1941
bronce, 54" x 26" x 23"

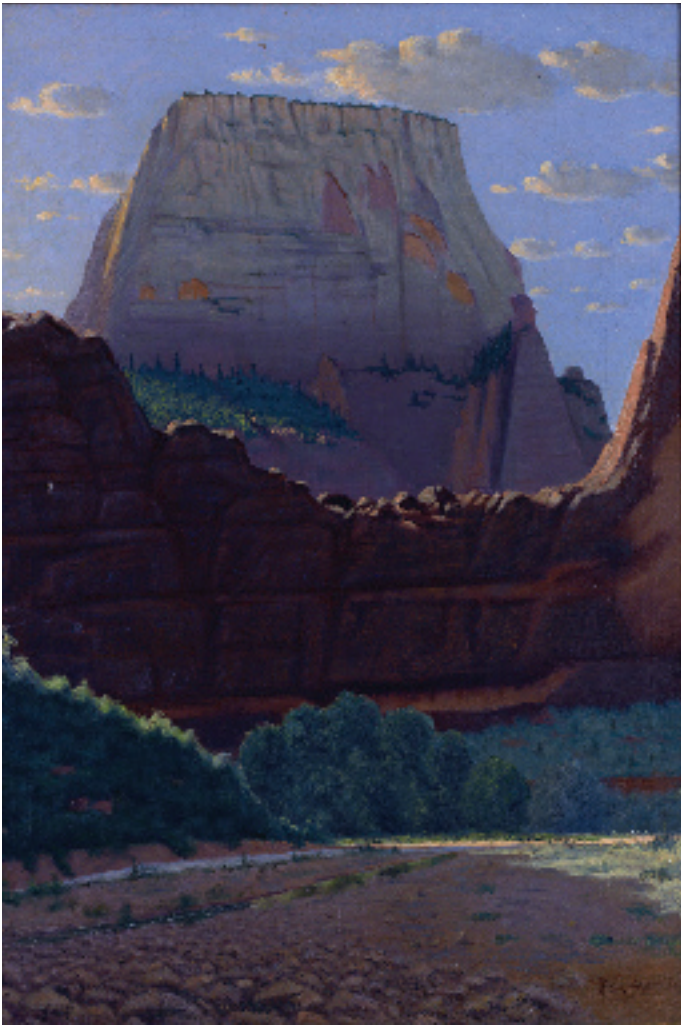
Conoce: La carrera de Avard Fairbanks como escultor comenzó a la temprana edad de 12 años, cuando ganó el primer premio en la Feria Estatal de Utah de 1909 por su primera escultura, un conejo de arcilla. Fairbanks creía que el arte debía ser simple y comprensible, y no debía estar reservado a las personas educadas y con capacitación técnica, sino que también debía poder ser admirado por los niños y las personas incultas. A lo largo de su vida, ejecutó una variedad de esculturas religiosas, patrióticas y figurativas, pequeños y grandes bronces, esculturas de mármol, medallas y paneles en relieve para clientes como el estado de Idaho y Chrysler Motors.

Mira: Fairbanks siempre dedicó tiempo a investigar los temas con los que pensaba trabajar para incluir detalles precisos. Para sus numerosos bustos y estatuas de Abraham Lincoln, Fairbanks estudió detalles históricos de la vida de Lincoln, así como el molde del rostro del presidente, con el fin de retratarlo con precisión. *Lincoln the Railsplitter* retrata a un joven Abraham Lincoln, que se presenta más como un hombre de la frontera que como abogado o presidente. El Abraham Lincoln de esta versión, sin barba y con un hacha en la mano, está listo para hacer frente a los obstáculos.

Pregunta: ¿Por qué crees que el artista eligió retratar a Abraham Lincoln cuando era joven? ¿Qué es un "cortador de rieles" (*railsplitter*)?

Crea: Investiga y dibuja una figura histórica, prestando mucha atención a sus características y personalidad singulares.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

John B Fairbanks
(1855 - 1940) Payson/Salt Lake City, Utah
The Great White Throne Through the Saddle 1919
óleo sobre lienzo, 36 ⅛" x 24 ⅛"

Conoce: John "J.B" Fairbanks nació en Payson, Utah. Aunque siempre le gustó el arte, no fue sino hasta que tuvo 18 años que decidió que ser artista era la carrera para él. John Hafen, el conocido artista, se mudó a Payson y abrió un estudio. En ese momento, J.B. se interesaba sobre todo por el béisbol; sin embargo, un día visitó el estudio de John Hafen y después de ver sus obras, se olvidó del béisbol, y centró su ambición en el arte. Completó muchos paisajes de Utah, y copias de antiguas obras maestras. Fue uno de los artistas de la Misión Francesa para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Mira: J.B. Fairbanks visitó por primera vez la zona que ahora es el Parque Nacional de Zion en febrero de 1917 y durante los años siguientes, pasaría sus veranos allí, pintando el imponente paisaje. Fue uno de los primeros artistas en hacerlo. *The Great White Throne*, creado en 1919, es uno de los muchos paisajes espectaculares de Fairbanks, que representan la belleza natural y el esplendor de Zion.

Pregunta: ¿Qué es un trono? ¿Por qué crees que esta pintura se llama *The Great White Throne*?

Crea: Sal a caminar, visita un Parque Nacional como lo hacía J.B. Fairbanks, o siéntate en tu patio trasero y dedica tu tiempo a dibujar el hermoso paisaje que te rodea.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Louise Richards Farnsworth
(1878 - 1969) Salt Lake City, Utah
Capitol from North Salt Lake 1935
óleo sobre lienzo, 15" x 22"

Conoce: Louise R. Farnsworth creció en Salt Lake City, Utah, pero recibió gran parte de su formación artística en París y en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. Su primo, el artista de Utah Lee Greene Richards, también influyó enormemente en el desarrollo artístico de Farnsworth a través de su uso de color brillante y la aplicación suelta y libre de pintura. Farnsworth fue una de las primeras mujeres artistas "modernas" de Utah. Su enfoque no tradicional recibió la desaprobación del mundo artístico de Utah.

Mira: *Capitol from North Salt Lake*, como muchas de sus pinturas, utiliza dos juegos de colores complementarios, azul con anaranjado y violeta con amarillo. El espectador puede ver la silueta, o contorno, del edificio del capitolio y el horizonte de Salt Lake detrás de edificios industriales, patios de ferrocarril, y chimeneas, con las montañas Wasatch en el fondo. Juntos, forman una imagen poderosa, aunque la pintura en sí es pequeña.

Pregunta: ¿Qué sensación transmitiría esta pintura si la artista hubiera usado un par diferente de colores complementarios, como el rojo y el verde?

Crea: Elige un par de colores complementarios, como anaranjado y azul, violeta y amarillo, o rojo y verde. Dibuja o pinta un paisaje usando solo esos dos colores.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Calvin Fletcher
(1882 - 1963) Provo/Logan, Utah
Wash Day in Brigham City 1929
óleo sobre tabla, 24 ½" x 27"

Conoce: Calvin Fletcher era un niño tímido cuyos dones artísticos fueron evidentes desde su infancia. Aunque estaba más interesado en la escultura, no había maestros locales disponibles, por lo que sus padres lo enviaron a tomar lecciones con el pintor J. B. Fairbanks, que tenía un estudio en Provo. Posteriormente, estudió arte en Nueva York, Londres, París y Chicago. Posteriormente, se convirtió en maestro, y trajo a Logan, Utah a artistas famosos como Birger Sandzen, para dar clases de verano en la universidad local. Calvin Fletcher es conocido por sus años de servicio e innovación en el Departamento de Arte de la Universidad Estatal de Utah, la escena artística de Utah, y como un transmisor de estilos de la escena artística nacional.

Mira: *Wash Day in Brigham City* es muy diferente de la pintura típica de Utah de la época. Los colores son llamativos y las pinceladas son fuertes pero libres. Esta obra muestra a una mujer colgando ropa mojada para que se seque en el aire helado del norte de Utah. Escenas de la vida cotidiana, como esta, se llaman pinturas de género.

Pregunta: Si dibujaras una escena de género de tu propia vida, ¿en qué se vería diferente de la pintura de Fletcher?

Crea: Piensa en las tareas simples, o los quehaceres rutinarios que haces todos los días, y dibuja o pinta un cuadro que muestre esa parte de tu vida.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Mabel Pearl Frazer
(1887 - 1982) Filmore/Salt Lake City, Utah
Sunrise, North Rim Grand Canyon 1928
óleo sobre lienzo, 33" x 57 ¾"

Conoce: Con una personalidad muy independiente, Mabel Frazer se dedicó al arte a una edad temprana. Frazer tuvo algunas experiencias en la primera infancia que la alentaron a explorar más tarde muchas formas de arte. Su padre tenía una herrería, una carpintería, y lo que ella llamaba un "aserradero de piedra". El trabajo y la exposición a una variedad de tareas relacionadas con el arte fueron experiencias enriquecedoras para Mabel, la artista en ciernes. Frazer se graduó en la Universidad de Utah y estudió arte en Nueva York y Europa. Luego regresó a Utah para enseñar en la Universidad de Utah. Se destacó en muchos tipos de arte y enseñó nueve tipos diferentes de clases de arte.

Mira: Frazer pintó en varias oportunidades el Gran Cañón, el Parque Nacional Zion y el Monumento Nacional Cedar Breaks, incluso en esta obra, *Sunrise, North Rim Grand Canyon.* El cuadro tiene ritmos fluidos y colores intensos en patrones planos que transmiten el estado de ánimo y la textura del paisaje. Frazer utiliza colores cálidos y fríos para captar la cálida luz del sol que invade las frescas sombras oscuras del Gran Cañón.

Pregunta: ¿Cómo utilizó la artista los colores cálidos y fríos para representar la luz cambiante del cañón?

Crea: Observa un amanecer o atardecer y presta atención a los colores cambiantes. Utiliza colores cálidos y fríos para crear tu propia imagen de un amanecer o atardecer.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

John Hafen
(1856 - 1910) Suiza y Springville, Utah
The Mountain Stream 1903
óleo sobre lienzo, 26" x 23"

Conoce: John Hafen se interesó por el arte desde muy joven y se convirtió en uno de los primeros y más jóvenes estudiantes de la Twentieth Ward Academy en Salt Lake City, una escuela que incluía la enseñanza de dibujo en sus lecciones. Durante los siguientes diez años, Hafen estudió con dos artistas de Utah, George Ottinger y Dan Weggeland, quienes lo alentaron a buscar formación tradicional fuera de Utah. En 1890, patrocinado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Hafen y otros tres artistas de Utah viajaron a París para estudiar en la Academia Julian.

Mira: Los estudios de Hafen en París tuvieron un fuerte impacto en su obra. *The Mountain Stream* es un excelente ejemplo de la habilidad de Hafen como pintor de paisajes. La composición es sólida, y la técnica es pictórica, con hojas, flores y hierbas apenas insinuadas en lugar de detalladas exactamente. A través del estilo suelto e impresionista, Hafen ha transmitido con éxito la belleza poética de un claro iluminado por el sol con un arroyo que serpentea entre los álamos.

Pregunta: ¿Cómo utiliza el artista la luz y la sombra para atraer tu atención hacia el arroyo de la montaña?

Crea: Dibuja tu propio arroyo de montaña. ¿Tu arroyo de montaña es apenas un hilo de agua o se está desbordando? Observa cómo el arroyo de la montaña parece estrecharse en la distancia.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Carol Petit Harding
(1935 -) Pleasant Grove, Utah
Symbols of the Orient 1992
pastel, 25 ¼" x 18 ½"

Conoce: Nacida y criada en Utah, los intereses artísticos de Carol Harding tuvieron su inspiración en la belleza natural de su entorno. Se graduó en la escuela de arte Famous Artists School de Westport, Connecticut, y también estudió en la Gloucester Academy of Art en Massachusetts. Especializada en paisajes, naturalezas muertas y estudios de figuras en óleo y pastel, Harding utiliza el arte para expresar su alegría de vivir.

Mira: *Symbols of the Orient* abunda en detalles elaborados, pero la composición de la pieza es bastante simple. El uso dramático que hace la artista del color, la luz y la sombra atrapan la atención del espectador. Se puede apreciar el brillo de los hilos de seda en el kimono, y los jarrones tienen una cualidad casi luminiscente, reflejando los colores brillantes del kimono y la luz de una ventana cercana. De hecho, *Symbols of the Orient* es tan realista en detalle que casi tiene una apariencia de vida real.

Pregunta: ¿Puedes ver la ventana en este cuadro? (Mira de cerca la superficie del jarrón negro).

Crea: Esta obra fue creada con pasteles. Los pasteles son similares a la tiza y se pueden esparcir y mezclar. Intenta dibujar una naturaleza muerta realista usando pasteles o tiza de colores. Elige objetos para tu naturaleza muerta que tengan un significado personal para ti.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

James Taylor Harwood
(1860 - 1940) Salt Lake City, Utah
Boy and Cat: My Little Son, Heber James 1910
óleo sobre lienzo, 40" x 32 ¼"

Conoce: James "J.T." Harwood nació en una familia de aficionados al arte. De joven pasaba el tiempo dibujando, y más tarde estudió con destacados artistas de Utah. Estudió arte en California y fue uno de los primeros artistas de Utah en viajar a Francia y estudiar arte en París. Antes de ir a París, Harwood se enamoró de una de sus estudiantes de arte, Harriet "Hattie" Richards. Más tarde se casaron en París. En 1892, se convirtió en el primer artista oriundo de Utah en tener una pintura en el famoso Salón de París.

Mira: Harwood es conocido por crear pinturas de género, o escenas de la vida cotidiana. *Boy and Cat: My Little Son, Heber James* es un gran ejemplo de su obra. El quinto hijo del artista, Heber James Harwood, se muestra sentado en un viejo banco de capilla, que Harwood compró y puso en su estudio. Heber James, que está descalzo, lleva puesto un overol mientras se sienta y come un pan de pasas. Un gatito olfatea con curiosidad, interesado en la comida, y los ojos del niño atraen con ternura al espectador. La imagen es una cálida representación de la vida familiar, pintada por el padre cariñoso del niño.

Pregunta: ¿Qué crees que sentía el artista por su hijo Heber? ¿Cómo transmite el artista una sensación cálida y feliz?

Crea: Haz un dibujo de un amigo cercano o un miembro de tu familia. Utiliza detalle, color, luz y sombra para expresar en tu dibujo un estado de ánimo que coincida con tus sentimientos acerca de la persona.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

James Taylor Harwood
(1860 - 1940) Salt Lake City, Utah
Richards' Camp, Holiday Park-Weber Canyon 1888
óleo sobre lienzo, 26" x 45"

Conoce: James "J.T." Harwood nació en una familia de aficionados al arte. De joven pasaba el tiempo dibujando, y más tarde estudió con destacados artistas de Utah. Estudió arte en California y fue uno de los primeros artistas de Utah en viajar a Francia y estudiar arte en París. Antes de ir a París, Harwood se enamoró de una de sus estudiantes de arte, Harriet "Hattie" Richards. Más tarde se casaron en París. En 1892, se convirtió en el primer artista oriundo de Utah en tener una pintura en el famoso Salón de París.

Mira: Este cuadro, *Richards' Camp, Holiday Park-Weber Canyon*, fue terminado antes de que el artista partiera a París y es autobiográfico, lo que significa que se trata de su propia vida. Muestra el campamento en Holiday Park, con carpas blancas entre altos pinos en un claro del bosque. El espectador puede ver al artista que lleva su caballete y sus útiles de pintura mientras se dirige a pintar. Mira a su izquierda hacia Hattie, que lleva un cubo de agua al campamento, y ella le devuelve la mirada.

Pregunta: ¿Puedes encontrar al artista, J. T. Harwood, en este cuadro? ¿Puedes encontrar a Hattie volviendo al campamento con un balde de agua?

Crea: Dibuja o pinta una obra de arte autobiográfica. Piensa en un momento significativo en tu vida, e intenta captar los detalles de ese momento en tu obra. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Raymond Vincent Jonas
(1942 -) Provo, Utah
Abstract Configuration 1982
madera, 45 ¾" x 72" x 60"

Conoce: Raymond Jonas creció en California, en medio de una floreciente escena artística. Estudió en el Centro de Arte de California y en la Universidad Brigham Young de Utah. Jonas, que originalmente era pintor, empezó gradualmente a dedicarse al tallado en madera. También exploró el uso del metal, especialmente el acero, al elaborar sus esculturas. Jonas está interesado en que su trabajo transmita la belleza de las formas simples. Su escultura no representa la imagen "de algo", sino que es única en sí misma. Jonas también se ha inspirado en varias culturas primitivas para gran parte de sus obras y aprecia el papel espiritual que juega el arte en cada una de esas culturas.

Mira: *Abstract Configuration* es un ejemplo de arte "abstracto" no figurativo. La obra no es necesariamente una representación de algo real, sino una expresión de forma, línea y color. En esta escultura, el artista ha creado tensión combinando un acabado blanco liso con madera de textura densa. También equilibró las formas simples y abstractas de tal manera que la obra tiene una sensación orgánica de liviandad.

Pregunta: ¿Por qué el artista usó colores y formas tan simples? ¿Te recuerda a algo?

Crea: Utiliza cartón o envases de plástico vacíos para crear tu propia escultura abstracta. Pinta los envases y fíjalos entre sí para crear una composición única e interesante.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Brian Thomas Kershisnik
(1962 -) Kanosh, Utah
Flight Practice with Instructor 2000
óleo sobre lienzo, 108" x 138"

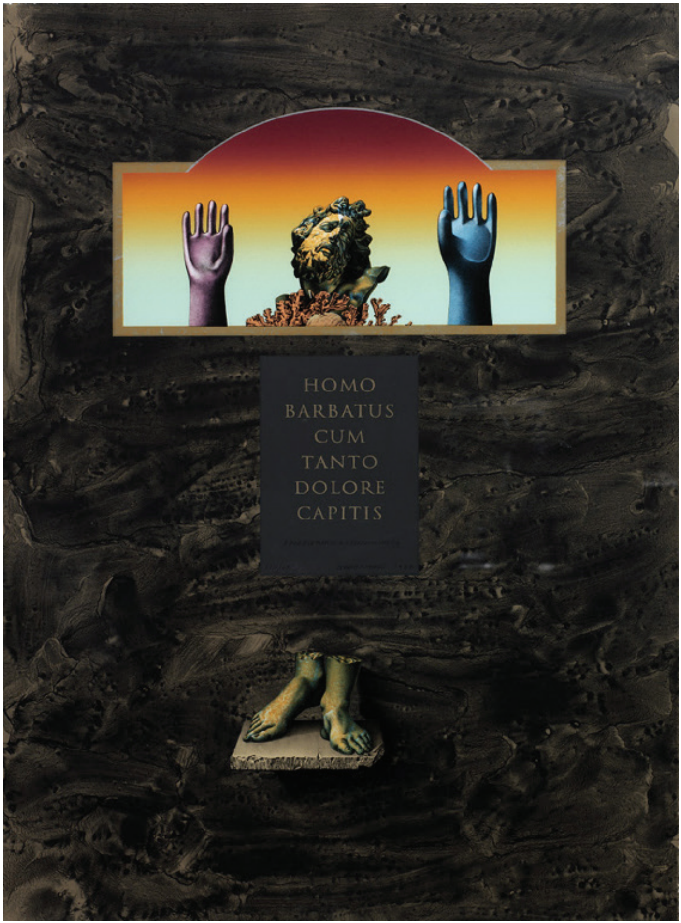
Conoce: Brian Kershisnik nació en Oklahoma City, Oklahoma, pero pasó su infancia en varias ciudades de todo el mundo. Cuando comenzó a estudiar arte en la universidad, su exposición temprana al arte antiguo nativo y arcaico influyó tanto en su estilo como en el enfoque de su trabajo. Kershisnik conscientemente busca ser un observador de la escena que está retratando, en lugar de un participante. Aunque su obra es narrativa, lo que significa que cuenta una historia, también inserta algunos elementos surrealistas (como un sueño) en su arte.

Mira: *Flight Practice with Instructor*, como muchas de las pinturas de Kershisnik, es tanto introspectiva como fantasiosa. Una interpretación religiosa también es posible, pero la pintura parece relacionarse principalmente con el niño soñador que todavía existe en todos nosotros: el niño que cree que algún día, de alguna manera, podrá volar como los pájaros.

Pregunta: ¿Cómo ayuda el título *Flight Practice with Instructor* a contar la historia de esta pintura? ¿Alguna vez has soñado con volar?

Crea: Piensa en uno de tus sueños más inusuales e intenta dibujarlo. Elige un título interesante para tu obra que ayude a los espectadores a entender la historia que estás intentando contar.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

HOMO
BARBATUS
CUM
TANTO
DOLORE
CAPITIS

Wilford Wayne Kimball Jr.
(1943 -) Salt Lake City/Springville, Utah
Homo Barbatus Cum Tanto Dolore Capitis 1994
litografía, 30" x 22"

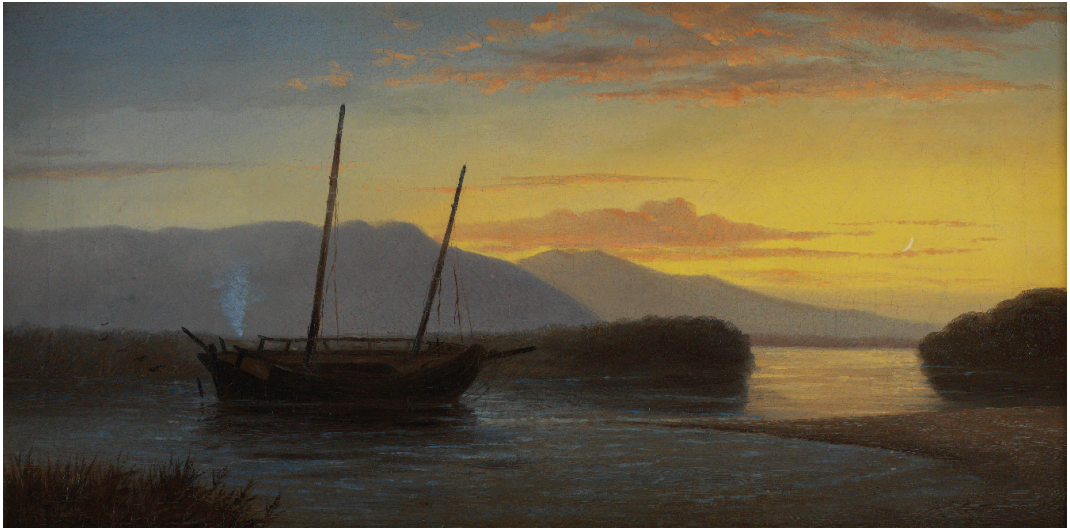
Conoce: W. Wayne Kimball es un maestro litógrafo. Su interés en la litografía se remonta a la exposición que recibió durante su infancia a reproducciones de arte a pequeña escala en libros y revistas. Kimball prefiere crear pequeñas impresiones litográficas que utilizan dibujos intrincados, gradientes de color y colores vivos. Transmite significado en su obra agrupando objetos de una manera que crea un rompecabezas o dilema para el espectador. Espera que los espectadores piensen por sí mismos a la hora de interpretar el significado de la obra.

Mira: La litografía *Homo Barbatus Cum Tanto Dolore Capitis* de Kimball combina imágenes clásicas y modernas. La cabeza es de una estatua del siglo XVII, las manos son guantes industriales de un catálogo de materiales científicos, y los pies son de un libro de grabados del siglo XIX. La traducción del título en latín es *Hombre barbudo con un dolor de cabeza así de grande*, y el rostro del hombre expresa claramente su sufrimiento físico.

Pregunta: ¿Este grabado es gracioso o serio? ¿Cómo cambia la traducción del título de la obra tu comprensión de la imagen?

Crea: Haz tu propia litografía. Utiliza un lápiz para tallar una imagen simple en un pedazo de poliestireno. Cuando tu dibujo esté completo pasa una fina capa de pintura sobre el dibujo, luego presiona la espuma de poliestireno sobre una hoja de papel.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Alfred Lambourne
(1850 - 1926) Salt Lake City, Utah
Twilight near the Mouth of the Jordan, Utah 1872
óleo sobre lienzo, 12 ⅛" x 24"

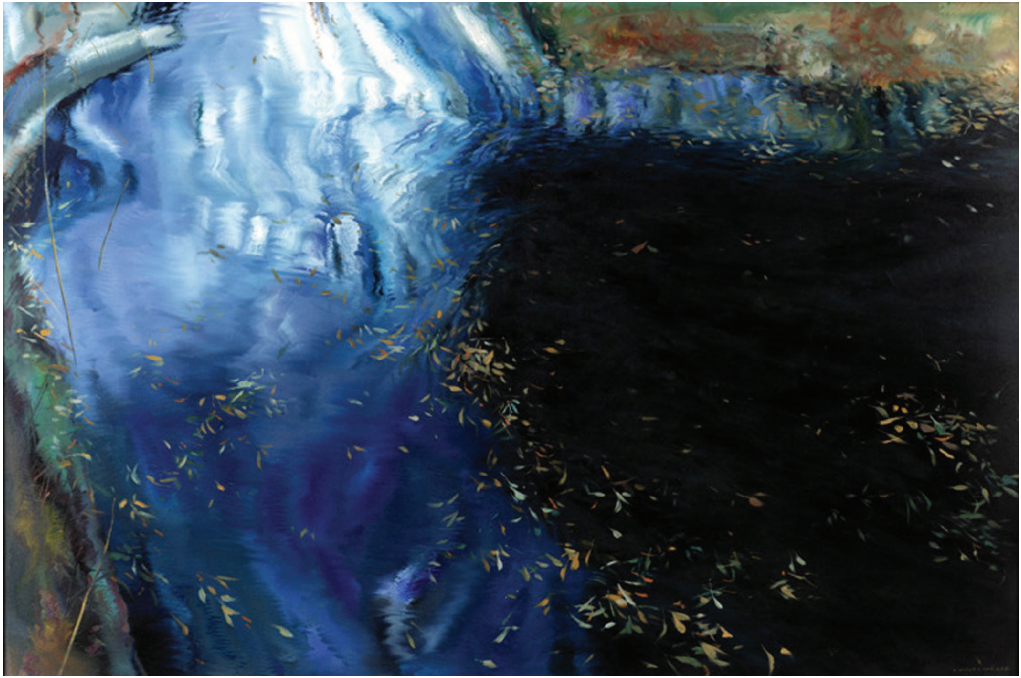
Conoce: Alfred Lambourne nació en Inglaterra, en la región del río Lambourne, el 2 de febrero de 1850. Sus padres alentaron sus talentos artísticos desde que era joven. Cuando la familia se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y se mudó a Estados Unidos, Lambourne comenzó su experiencia como pintor realista romántico del paisaje del Oeste. Fue uno de los primeros artistas en visitar y pintar Yellowstone, el Gran Cañón, y Yosemite. También fue un prolífico escritor. Escribió en total 14 libros, algunos de los cuales ilustró con pinturas en témpera en blanco y negro.

Mira: *Twilight near the Mouth of the Jordan, Utah* es típico de las primeras obras de Lambourne. Esta obra en particular presenta un primer plano oscuro, con luz sobre el fondo que ilumina los barcos y el agua del río Jordan. La representación dramática del crepúsculo hace que la pintura tenga un tono romántico. Los artistas románticos buscaban captar la emoción, además de la belleza de un paisaje. Muchos artistas emularon el estilo de Lambourne y también hicieron hincapié en territorios nuevos e inexplorados en su obra.

Pregunta: ¿Cómo te hace sentir este cuadro?

Crea: Utiliza el color, la luz y la sombra para dibujar o pintar un paisaje en estilo romántico. ¿Quieres que tu paisaje produzca una sensación de tranquilidad, peligro, terror o paz?

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Robert Leroy Marshall
(1944 -) Springville, Utah
Iridescence 1994
óleo sobre lienzo, 48" x 72"

Conoce: Robert Marshall nació en Mesquite, Nevada. Estudió arte en la Universidad Brigham Young y pasó gran parte de su carrera como profesor en la Universidad Brigham Young. Es un talentoso dibujante y pintor en óleo y acuarela. Marshall creía que como profesor, podría devolver a la humanidad algo de lo que él había recibido. Parte de la satisfacción que encontró en la enseñanza vino de poder compartir los procesos creativos de otras personas.

Mira: Marshall cree que los paisajes siguen siendo una buena opción como tema, a pesar de que han dejado de ser populares entre los críticos de arte. *Iridescence* representa una parte de un pequeño arroyo o zona de humedales. La vista es desde arriba, y las formas simplificadas dan lugar a una obra en la que el espectador es consciente de lo que está mirando, pero también es consciente de los colores y el movimiento del agua, salpicada con hojas caídas. Esos detalles hacen que la pintura sea una exploración de color, textura y diseño al mismo tiempo que es la imagen de un arroyo.

Pregunta: ¿Por qué el artista dibujó el arroyo de cerca en lugar de a distancia?

Crea: Pinta o dibuja un paisaje desde un punto de vista inusual. Experimenta de cerca el tema, contémplalo desde una perspectiva elevada, o acuéstate de espalda y dibuja el cielo.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Judith Ann Mehr
(1951 -) Salt Lake City, Utah
Grandma was a Storyteller 2000
óleo sobre lienzo, 34" x 44"

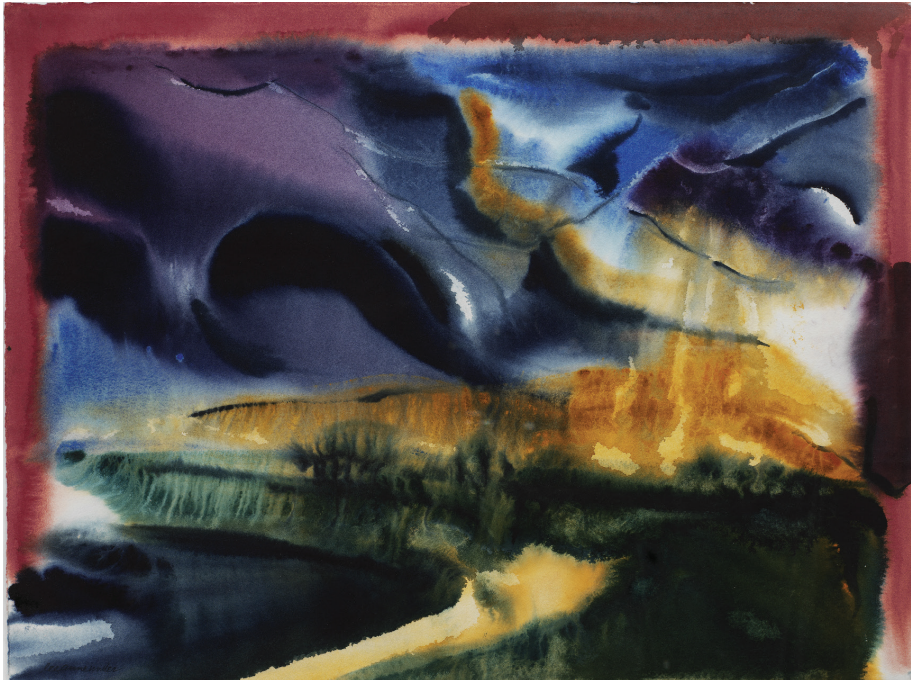
Conoce: Judith Mehr completó su licenciatura en la Universidad Brigham Young, y estableció su casa y su carrera como pintora en Utah. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días le encargó muchas ilustraciones para diversas publicaciones y manuales de lecciones de la Iglesia. También se le han encargado retratos de presidentes y líderes de la Iglesia. Judith Mehr es conocida como pintora de escenas domésticas de género que buscan expresar la cultura y los valores locales de Utah.

Mira: Esta obra en particular, *Grandma was a Storyteller*, muestra a una abuela sentada en un porche en una mecedora, con sus nietos sentados a su alrededor. Los niños la miran con fascinación mientras cautiva a su joven público con historias. Todas las figuras se dedican a actividades comunes de la vida rural, como pelar maíz y guisantes, y acariciar al gato. Además de capturar la simplicidad ideal de la vida rural, esta pintura también se refiere al paso del tiempo y las historias compartidas entre generaciones.

Pregunta: ¿De qué crees que trata la historia de la abuela? ¿Es una historia de miedo, triste o feliz?

Crea: Dibuja o pinta un recuerdo especial de alguien cercano a ti, como un padre, abuelo o maestro.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Lee Anne Miller
(1938 -) Farmington, Utah
Storm Spirits on Horizon #6 1977
acuarela, 22 ⅜" x 29 ⅝"

Conoce: Nacida en Farmington, Utah, Lee Anne Miller vive actualmente en Nueva York, donde trabaja como pintora y litógrafa. Miller valora haber crecido en el Oeste y haber estado expuesta a los paisajes dramáticos y diversificados del área. Usando la forma y el color, Miller crea una esencia de Utah en sus pinturas abstractas del paisaje, que se inspiran en la belleza de la naturaleza. Afirma que "mi principal fuente de influencia e inspiración es el medio ambiente natural, orgánico y relacionado con la Tierra".

Mira: El cuadro en acuarela de Miller, *Storm Spirits on Horizon #6*, es un paisaje abstracto, pero también tiene algunos elementos realistas. Es abstracto ya que no representa un lugar en particular, sino más bien la sensación del paisaje. La artista utiliza la forma para dar al paisaje algunos elementos realistas como las colinas, las nubes, y la tierra. Su uso de líneas fuertes y colores profundos hacen que esta obra transmita un estado de ánimo único.

Pregunta: ¿Por qué crees que la artista llamó a esta pintura *Storm Spirits on Horizon #6?* ¿Crees que la tormenta está empezando o está terminando? ¿La tormenta da miedo o es hermosa?

Crea: Pinta tu propia acuarela sobre el clima. Puedes crear nubes tormentosas o una hermosa puesta de sol cepillando tu papel con agua y agregando pintura húmeda después. Para representar la lluvia o la nieve, espolvorea con sal la pintura de acuarela húmeda.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Donald Penrod Olsen
(1910 - 1984) Salt Lake City, Utah
Chelsea VI 1980
acrílico sobre lienzo, 67 ½" x 80"

Conoce: Donald Olsen fue violinista clásico antes de convertirse en pintor abstracto. Nació en Provo, Utah, y estudió en la Universidad Brigham Young, la Universidad de Utah, y más tarde, en Massachusetts. Después de graduarse, Olsen enseñó música y arte en las escuelas de Utah. Olsen se dedicó al arte moderno y experimentó con casi todos los estilos modernos de la pintura. Hizo muchos viajes a Nueva York y fue influenciado por los importantes pintores expresionistas y minimalistas abstractos de Nueva York.

Mira: Esta obra, *Chelsea VI*, es un ejemplo de arte minimalista. El arte minimalista utiliza solo las formas y colores más simples y fue popular desde 1967 hasta 1984. Olsen no creía que las pinturas deberían verse como escenas o personas realistas; en cambio, creía que debían expresar las ideas y sentimientos del artista a través de color puro, formas básicas y líneas simples.

Pregunta: ¿Por qué crees que el artista puso todas las formas y colores en la mitad inferior del cuadro?

Crea: Recorta formas y líneas simples en papel de construcción de diversos colores. Crea tu propia obra de arte minimalista estratificando formas y colores de varias maneras. Cuando consigas crear una composición interesante, pega las formas en su lugar.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

George Martin Ottinger
(1833 - 1917) Salt Lake City, Utah
Immigrant Train: Away, Away to the Mountain Dell: The Valley of the Free 1897
óleo sobre lienzo, 20" x 40"

Conoce: George Ottinger nació en Pensilvania pero fue criado en la ciudad de Nueva York por su tío. Cuando tenía dieciséis años, se escapó de casa para convertirse en marinero en un barco ballenero, y a la edad de veinte años, ya había viajado por todo el mundo. Ottinger también estudió arte en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. El arte de Ottinger es significativo por su valor histórico, pero también porque influyó en muchos jóvenes artistas de Utah.

Mira: En 1861, Ottinger y su madre emigraron en una caravana de carretas desde Florence, Nebraska a Salt Lake City, una distancia de 1,079 millas. Este cuadro representa a los pioneros pasando por Chimney Rock en el oeste de Nebraska, en su camino al territorio de Utah. Con flauta y acordeón, los pioneros cantan "Vamos, vamos hacia Mountain Dell: el valle de los libres" en su marcha decidida hacia el oeste.

Pregunta: ¿Qué detalles agregó el artista en esta obra que te ayudan a entender cómo era ser un pionero?

Crea: Imagina que eres un pionero en una caravana de carretas, caminando cientos de millas a un nuevo hogar. ¿Qué te haría feliz? ¿De qué tendrías miedo? ¿Cómo te sentirías si estuvieras caminando en un día caluroso, o bajo la nieve? Dibuja tu propio cuadro sobre pioneros imaginarios.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Lorus Pratt
1901

Lorus Bishop Pratt
(1855 - 1923) Salt Lake City, Utah
Fishing along the Cache River 1901
óleo sobre lienzo, 18 ¼" x 29"

Conoce: Lorus Pratt estudió arte en la Universidad de Deseret con Dan Weggeland y George M. Ottinger. Después de recibir aliento de estos dos profesores, algunos líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sintieron la necesidad de incorporar "murales franceses modernos" en sus templos. Como resultado, Pratt, junto con John Hafen, J.B. Fairbanks y Edwin Evans fueron enviados a París en 1890 para estudiar arte en la Academia Julian. Las escenas campestres siguieron siendo el tema más frecuentado por Pratt en el siglo XX. A pesar de su habilidad, la obra de Pratt nunca fue popular en Utah, y murió en la pobreza.

Mira: *Fishing along the Cache Valley* muestra la influencia de los estudios de Pratt en París, con su estilo suelto, impresionista, agrícola (rural), y contrastes dramáticos de colores intensos. La mayoría de la pintura impresionista se completaba "*en plein air*", que se traduce como "al aire libre" (en el exterior).

Pregunta: ¿Por qué los hombres de este cuadro están pescando? ¿Crees que es por diversión, para alimentarse o por trabajo?

Crea: Intenta dibujar o pintar "*en plein air*". Coloca un caballete en el exterior o simplemente utiliza un cuaderno de bocetos para dibujar o pintar escenas simples de la naturaleza.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Leo Greene Richards
1931

Lee Greene Richards
(1878 - 1950) Salt Lake City, Utah
Dreaming of Zion 1931
óleo sobre lienzo, 32" x 39 ½"

Conoce: Lee Greene Richards creció rodeado de artistas. Él y sus amigos, entre ellos Mahonri Young, estudiaron arte con J.T. Harwood. Más tarde, estudió en París y se convirtió en el primer artista de Utah en recibir una Mención de Honor en el famoso Salón de París. Después del regreso de Richards a Utah en 1904, recibió muchos encargos para pintar retratos. Su capacidad para captar el espíritu de la persona retratada le trajo reconocimiento en el mundo del arte. Creía que el arte debe estar firmemente basado en las tradiciones del pasado, pero también debe revelar al artista como persona individual.

Mira: *Dreaming of Zion* es un retrato de la hija del artista, Louise Richards Hauber, pintado como homenaje al centenario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Louise aparece retratada como una joven pionera entre las primeras carretas que entran al Valle de Salt Lake. Sostiene flores rojas de la especie llamada pincel indio, y piensa en su nuevo hogar. Simboliza la pureza y la fortaleza de aquellos que se establecieron en la región.

Pregunta: ¿Puedes ver las carretas cubiertas con lona en este cuadro? ¿Con qué crees que sueña esta joven?

Crea: ¿Qué sueños tienes para tu futuro? Crea un autorretrato (una imagen de ti mismo) que retrate tus esperanzas y sueños para el futuro.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

SAVE THE WHALES
Burpee
TOMATO
Post Card

Edith Taylor Roberson
(1929 -) Salt Lake City, Utah
Channel Three 1981
acrílico sobre tabla, 24" x 36"

Conoce: Edith "Edie" Roberson nació en Wilmington, Delaware, y estudió en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. En 1960, se mudó a Utah, donde se convirtió en una de las artistas más importantes e imaginativas del estado. Edie Roberson cree que el arte es una manera de comunicarse y considera a sus obras como declaraciones personales. Le gusta pintar primeros planos de pequeños objetos e incluir cada superficie y detalle.

Mira: *Channel Three*, como muchas de sus piezas, es un *trompe l'oeil*, lo que significa "engañar al ojo". Las pinturas del tipo *trompe l'oeil* a menudo son tan realistas que casi parecen fotografías. La artista eligió los objetos de la pintura de su gran colección de objetos interesantes. Aunque no conoce la historia de cada objeto, cree que cada uno tiene una historia especial y que los diferentes objetos combinados cuentan una nueva historia.

Pregunta: ¿Qué historia te cuenta *Channel Three*?

Crea: Recoge diferentes objetos de tu propia casa y crea tu propio *trompe l'oeil*. Coloca los elementos juntos en una composición interesante. Intenta dibujar con precisión o pintar los objetos hasta el más mínimo detalle. Piensa en la historia que podrían contar los objetos cuando se colocan juntos.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Paul Salisbury
(1903 - 1973) Provo, Utah
Riders of the Range 1953
óleo sobre lienzo, 30" x 36"

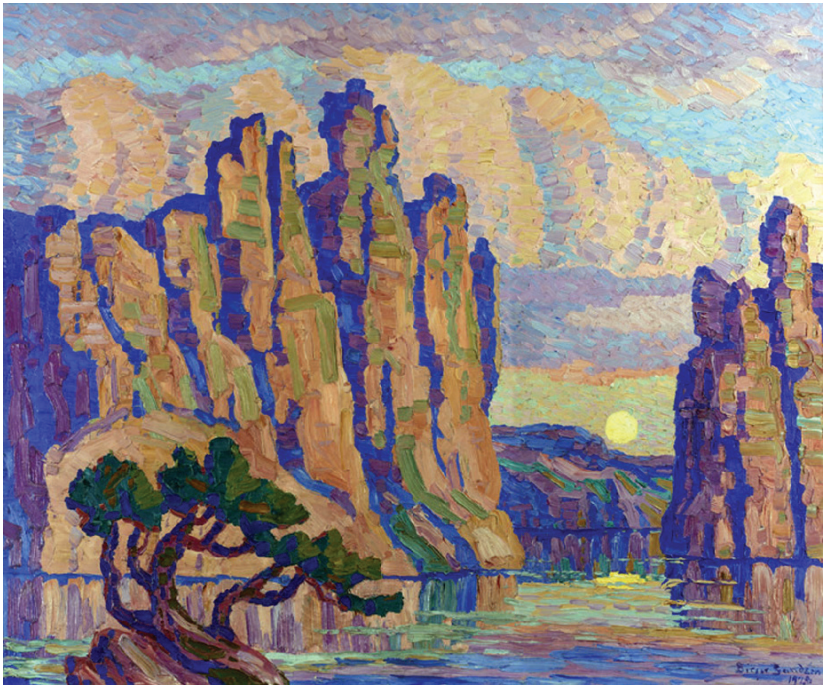
Conoce: Paul Salisbury creció en la hacienda de su padre en Richfield, Utah, cerca de la Reserva India de Kanosh. Cuando era joven, trabajó en la hacienda de la familia, pero también le gustaba salir solo para dibujar el paisaje y los animales a su alrededor. Más tarde, adquirió fama por sus pinturas realistas que muestran la historia y la vida del indígena americano y del vaquero del Oeste. Sus pinturas al óleo representan sutilmente la interacción de las personas y los animales con la naturaleza.

Mira: En *Riders of the Range*, Salisbury pintó el desierto en tonos suaves, pastel y tierra. Sus pinceladas son cortas y casi invisibles, creando una textura lisa que acentúa la atmósfera tranquila en el cuadro. Las dos figuras de vaqueros, sus caballos, y el ganado se representan en un paisaje desértico y presentan una imagen potente y realista de la vida en las haciendas del Oeste.

Pregunta: ¿Por qué crees que los vaqueros están de espaldas a nosotros en vez de mirarnos?

Crea: Imagina cómo era ser un vaquero. Dibuja o pinta tu propia escena del Oeste, con vaqueros, indígenas americanos, caballos y ganado.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Sven Birger Sandzen
(1871 - 1954) Lindsborg, Kansas
Moonrise in the Canyon, Moab, Utah 1928
óleo sobre lienzo, 40" x 48"

Conoce: Birger Sandzen nació en Suecia y estudió arte en Europa. Emigró a Lindsborg, Kansas y durante los siguientes 52 años, se dedicó a la enseñanza, no solo en la universidad, sino también en la pradera, en pequeñas ciudades y pueblos, dejando como legado generaciones de hombres y mujeres con una apreciación de las artes visuales. En 1929, Calvin Fletcher invitó a Sandzen a ir a Utah y enseñar durante el verano, así como los dos veranos siguientes. Sandzen era más conocido como un pintor impresionista de los paisajes de las Montañas Rocosas.

Mira: La obra de Sandzen tuvo una gran influencia sobre muchos artistas de Utah porque era muy diferente del arte típico de Utah en ese momento. Pintó en estilo fauvista, un nombre que viene de la palabra francesa para "bestia salvaje". Los fauvistas utilizaban colores puros, brillantes, pinceladas vigorosas y contornos gruesos. *Moonrise in the Canyon, Moab, Utah* fue exhibido en el Salón de 1928 en el Museo de Arte de Springville, y más tarde se convirtió en parte de la colección permanente del Museo de Arte de Springville.

Pregunta: ¿Puedes encontrar la luna que sale en la pintura de Sandzen? ¿Qué te gusta o no te gusta de los colores de esta obra?

Crea: Ahora es tu turno de pintar como una "bestia salvaje". Utiliza colores puros, pinceladas vigorosas y contornos gruesos para crear tu propia pintura fauvista.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Joseph Henry Sharp
(1859 - 1953) California
Playing the Game alrededor de 1930
óleo sobre lienzo, 36 ¼" x 30"

Conoce: Joseph Henry Sharp nació en Bridgeport, Ohio. Después de estar a punto de ahogarse en un río, su sentido del oído se dañó permanentemente, y desde entonces tuvo que leer los labios y llevar consigo una libreta para comunicarse. No solo usaba su libreta para hablar con los demás, sino que también la usó para dibujar escenas del aire libre. Estaba fascinado con los indígenas americanos y aprendió todo lo que pudo sobre ellos. Estudió arte en Estados Unidos y en Europa. Cuando estaba en el país, Sharp viajaba al Oeste para pintar porque quería registrar la vida de los indígenas americanos antes de que desapareciera. En algunos de estos viajes produjo cientos de pinturas al óleo y acuarela en un año.

Mira: Sharp comenzaba sus pinturas al aire libre y luego las terminaba en su estudio. Hacía esto para que las pinturas transmitieran una sensación de vida, con detalles precisos. *Playing the Game* muestra a un grupo de hombres jugando algún tipo de juego. Los colores brillantes de la ropa de los hombres y la forma en que se concentran en el juego transforman al grupo en un punto focal fuerte. El resto del cuadro también presenta detalles realistas en las vigas del techo, la ventana, y los artículos en las paredes.

Pregunta: ¿Qué tipo de juego crees que están jugando los hombres? ¿Qué juegos te gusta jugar?

Crea: Dibuja una imagen de personas jugando tu juego favorito.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Arch D. Shaw
(1933 -) Roosevelt, Utah
Twice Told Tales 1993
óleo sobre lienzo, 30" x 40"

Conoce: "A.D." Shaw nació en Kansas pero se crio en una granja en Montwell, Utah. Su educación rural tuvo una gran influencia en su obra, dándole un toque del Oeste. En 1984, después de trabajar por veinte años en el campo del diseño gráfico, Shaw abandonó esta actividad para seguir una carrera de tiempo completo en bellas artes. Hoy en día, no hay ningún tema en particular que domine las pinturas de Shaw. Es un pintor pleinairista (de *plein-air*, o al aire libre) de paisajes del Oeste, un pintor de estudio, un pintor de género de la gente del Oeste estadounidense de hoy, y un caricaturista.

Mira: En *Twice Told Tales*, Shaw representa a tres agricultores, conversando durante un descanso en su día de trabajo. La postura de los hombres informa a los espectadores que estos hombres son viejos amigos. El título, *Twice Told Tales*, es la prueba del humor de Shaw, su comprensión de la vida rural, y de la gente en general. Esta pintura retrata a hombres cuya amistad se ve fortalecida por las historias que se cuentan una y otra vez.

Pregunta: ¿Qué tipo de trabajo haces tú o hacen tus padres? ¿Qué te gusta hacer cuando necesitas un descanso?

Crea: Dibuja o pinta un cuadro que muestre a alguien tomando un descanso en un largo día de trabajo. Podrían estar durmiendo una siesta, disfrutando de un bocadillo, jugando un juego, o simplemente contando historias como los hombres en *Twice Told Tales*.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Bruce Hixon Smith
(1936 -) Springville, Utah
Palladium Albeit Anachronistic 1988
óleo sobre lienzo, 24 ¾" x 22"

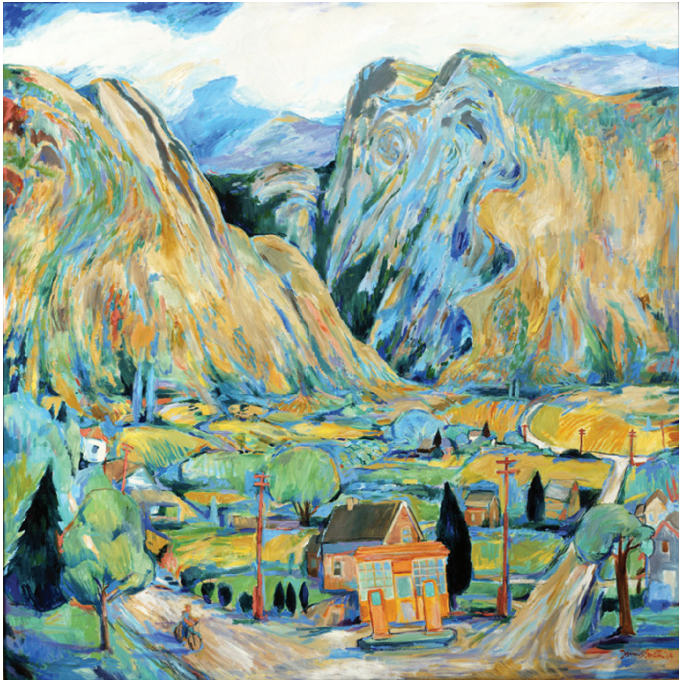
Conoce: Bruce Hixon Smith, graduado de la Universidad Brigham Young (BYU) y la Universidad de Utah, enseñó dibujo y pintura en BYU hasta su jubilación. Mientras asistía a la universidad, estudió con Douglas Snow y Alvin Gittins. En ese momento, las obras de Bruce tenían una fuerte inclinación hacia el arte semiabstracto; sin embargo, después de varios años, a menudo frustrantes, Smith cambió su enfoque. También se ha dedicado a lo espiritual en un estilo que él llama realismo académico objetivo. Smith se basa sobre todo en la repetición, a menudo pintando objetos dos o tres veces en el mismo lienzo.

Mira: Su naturaleza muerta aparentemente sencilla, *Palladium Albeit Anachronistic*, contiene muchos niveles de simbolismo e invita al espectador a contemplar lo que esos símbolos podrían significar. Obsesionado con la perfección en su arte, reprodujo las naranjas, frascos de aceitunas, cinta y antiguo batidor de mano con detalle realista, sin explicar cuál es la relación de los objetos entre sí.

Pregunta: ¿Qué crees que simbolizan los objetos de esta obra? ¿Por qué el artista pintaría el mismo objeto más de una vez?

Crea: Dibuja o pinta una naturaleza muerta con objetos que se repiten. Elige objetos que tengan un significado o simbolismo especial para ti.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Dennis Von Smith
(1942 -) Highland, Utah
Keeper of the Gate 1989
óleo sobre lienzo, 60" x 60"

Conoce: Dennis Smith es un artista versátil que trabaja en bronce, óleo, metal, vidrio, y pluma y tinta. Estudió en la Universidad Brigham Young y la Real Academia de Arte en Copenhague, Dinamarca. En 1968, después de regresar a Utah, Smith estableció su primer estudio en el viejo gallinero de su padre y comenzó a exponer sus obras. Es conocido por sus esculturas de niños, y las instalaciones aeronáuticas fantasiosas, pero se volcó hacia la pintura al óleo como un método de autodescubrimiento.

Mira: *Keeper of the Gate* busca mostrar los recuerdos de la niñez del artista y los objetos del cuadro se ven ligeramente alterados, como en un sueño. Cuando tenía ocho años, Smith recibió una bicicleta para su cumpleaños. Sus padres le dijeron que no fuera más allá de la gasolinera en las Cuatro Esquinas en Alpine, Utah. La gasolinera se convirtió en el "guardián de la puerta" al mundo exterior que ansiaba explorar. Esta pintura representa el equilibrio entre la seguridad y la libertad. La puerta representa el límite donde empezaba y terminaba su libertad.

Pregunta: ¿Por qué el artista hizo la gasolinera tan pequeña y las montañas alrededor de la ciudad tan grandes?

Crea: Dibuja tu propio recuerdo de tu infancia. Piensa en lo grande que parecía el mundo cuando eras más joven y más pequeño.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Gary Ernest Smith
(1942 -) Highland, Utah
Farm Boy, with Brown Cap 1990
óleo sobre lienzo, 12" x 9"

Conoce: Gary Smith nació en la pequeña ciudad de Baker, en Oregón. Asistió a la universidad en Oregón y Utah y luego sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante dos años como ilustrador. Más tarde enseñó arte en la Universidad Brigham Young durante varios años, antes de retirarse para trabajar a tiempo completo como artista. Muchas de las pinturas de Gary Smith representan la vida y el paisaje de las regiones rurales de Estados Unidos. Estas obras muestran las luchas y los triunfos de personas autosuficientes mientras trabajan la tierra.

Mira: La obra de Gary Smith, *Farm Boy, with Brown Cap*, es típica de gran parte de su trabajo, que incluye temas de familia y trabajo duro. La obra no tiene detalles, solo formas simples y colores intensos. La figura no representa a una persona real, sino un símbolo del tipo de persona que vive en una granja. La forma en que Smith combina el color, la forma y los símbolos ha hecho que su trabajo sea popular entre quienes viven en las ciudades, así como entre quienes viven en las regiones rurales de Estados Unidos.

Pregunta: ¿La falta de detalles afecta lo que sientes por la obra? ¿Por qué?

Crea: Dibuja o pinta un cuadro usando detalles limitados. Concéntrate en el uso de figura, forma y color para representar a personas o lugares.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Gary Ernest Smith
(1942 -) Highland, Utah
Youthful Games 1984
óleo sobre lienzo, 48" x 48"

Conoce: Gary Smith nació en la pequeña ciudad de Baker, en Oregón. Asistió a la universidad en Oregón y Utah y luego sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante dos años como ilustrador. Más tarde enseñó arte en la Universidad Brigham Young durante varios años, antes de retirarse para trabajar de tiempo completo como artista. Muchas de las pinturas de Gary Smith representan la vida y el paisaje de las regiones rurales de Estados Unidos. Estas obras muestran las luchas y los triunfos de personas autosuficientes mientras trabajan la tierra.

Mira: Smith utiliza grandes formas llamativas y poco detalle en sus pinturas. Intenta unir ideas y recuerdos personales en sus obras. Los personajes que aparecen en sus pinturas están en paz consigo mismas y con su mundo. *Youthful Games* muestra una tarde de verano en un vecindario rural, donde los niños intentan permanecer fuera de casa el mayor tiempo posible. Un grupo de adolescentes sigue jugando un juego a pesar de que apenas pueden ver. Quieren quedarse afuera, y seguir jugando donde se sienten felices y libres.

Pregunta: ¿Qué juego crees que están jugando los jóvenes? ¿Alguna vez has jugado al aire libre hasta que estaba demasiado oscuro para ver?

Crea: Dibuja o pinta una imagen de alguien jugando tu juego favorito. Intenta utilizar detalles limitados en tu dibujo y ve si te gusta el producto terminado.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

V. Douglas Snow
(1927 - 2009) Salt Lake City, Utah
Cockscomb, near Teasdale 1985
óleo sobre lienzo, 68" x 83 ½"

Conoce: Douglas Snow completó su primer cuadro, llamado *View of the City at Dusk*, a la edad de 14 años. En 1945, presentó la obra en la exposición anual del Instituto de Bellas Artes del Estado de Utah. Su cuadro se vendió inmediatamente. En 1950, la revista *Life* catalogó a Snow como uno de los 50 mejores artistas jóvenes estadounidenses. Posteriormente estudió teatro y arte en Utah, Nueva York, Michigan, y en Roma. Doug Snow crea grandes pinturas y murales que son tanto abstractos como impresionistas.

Mira: Snow vivía en Teasdale, Utah, donde tenía una vista desde la ventana de su estudio de la formación rocosa con el nombre de Cockscomb (cresta de gallo en inglés), un afloramiento de piedra caliza blanca con fragmentos de hierro, cobre, y otros minerales de colores. En *Cockscomb, near Teasdale*, usó colores intensos y pinceladas sueltas. La imagen es una gran vista cercana de la roca como una imagen abstracta, que se vuelve más y más realista a medida que el espectador se aleja de la obra.

Pregunta: Una cresta de gallo es la gran cresta roja, parecida a un peine, que los gallos tienen en la parte superior de la cabeza. ¿Por qué la montaña en esta pintura se llama "cockscomb", o cresta de gallo?

Crea: ¿Qué montañas, colinas o valles puedes ver desde tu casa o escuela? Mira por la ventana y dibuja lo que ves.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Trevor Jack Thomas Southey
(1940 -) Salt Lake City, Utah
New Bloom 1977
grabado, 16 ¼" x 22 ½"

Conoce: Trevor Southey nació en Rhodesia (hoy Zimbabwe), África. Se interesó por el arte cuando contrajo fiebre reumática y debió pasar meses en la cama, a menudo con solo un lápiz y papel como compañía. Southey asistió a escuelas de arte en Inglaterra, Sudáfrica y Estados Unidos. Sus obras incluyen muchas esculturas, pinturas y litografías. Southey es un pintor figurativo de estilo renacentista.

Mira: Este grabado, *New Bloom*, comenzó como un dibujo a lápiz realista de una mujer que Southey conocía de su iglesia. Mientras dibujaba, reflexionaba sobre ideas espirituales, como la muerte, la resurrección y el ciclo de la vida. En la obra final, la mujer se convirtió más en un símbolo de estas ideas que en un dibujo de una persona en particular. La anciana es comparada con la rosa, que florece, muere y florece de nuevo: el ciclo de la vida.

Pregunta: ¿En qué se asemeja la mujer a la rosa en el cuadro? ¿En qué se parece a la rosa?

Crea: Esta obra es un ejemplo de un grabado. Para crear un grabado, el artista usa ácido para dejar marcas en una placa de metal. Luego, la placa se utiliza para imprimir el dibujo en una hoja de papel. Puedes hacer tus propios grabados tallando líneas en una superficie blanda, como madera, poliestireno, o goma. Luego, la superficie se puede utilizar como un sello, usando pintura o tinta para hacer una impresión.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

LeConte Stewart
(1891 - 1990) Glenwood/Kaysville, Utah
The First House Call 1933
óleo sobre lienzo, 16" x 20"

Conoce: LeConte Stewart nació en Glenwood, Utah. Su amplia educación artística se inició con sus estudios en 1912 en la Universidad de Utah con Edwin Evans y la instrucción privada con A.B. Wright. Desde Utah fue a Nueva York y Pensilvania a estudiar pintura. Stewart pintaba principalmente paisajes al óleo, que por lo general pintaba rápidamente, en el lugar.

Mira: *The First House Call* muestra la casa de la familia Mabey en Clearfield, Utah, donde tuvo lugar la primera visita a domicilio del Dr. D. Keith Barnes cuando comenzó su práctica médica privada en el condado de Davis. Stewart estaba pasando por esta casa y le llamó la atención el Ford modelo A de 1930 color azul, frente a la puerta de un anaranjado brillante y la casa color amarillo crema. Los colores discordantes despertaron el interés del artista. Los colores inusuales le resultaron irresistibles, así que Stewart se detuvo a pintar la escena. Cuando el médico terminó su visita a domicilio, se dio cuenta de que el artista pintaba un cuadro de su automóvil y la casa de Mabey y se ofreció a comprar el cuadro.

Pregunta: ¿Es esta una pintura hermosa? ¿Por qué el artista incluyó en el cuadro cosas que podrían considerarse feas?

Crea: Pinta un cuadro de manera rápida y precisa como LeConte Stewart. Intenta incluir cosas que no se consideran hermosas como los botes de basura, o las líneas eléctricas.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Minerva Bernetta Kohlhepp Teichert
(1888 - 1976) North Ogden, Utah y Cokeville, Wyoming
Hereford Roundup 1956
óleo sobre lienzo, 62" x 108 ½"

Conoce: Minerva Teichert creció en una hacienda remota en Idaho y fue la segunda de diez hijos. Cuando tenía cuatro años de edad, su madre le regaló un juego de acuarelas, y a partir de ese momento, Minerva se consideró una artista. Teichert estudió arte en Chicago, y más tarde, en Nueva York, pagando sus estudios como bailarina de danzas indígenas americanas y haciendo trucos de cuerda en el escenario. Finalmente regresó al Oeste, se casó, crió a cinco hijos, ayudó a su marido en la hacienda, sin dejar de tener tiempo para pintar después de que sus hijos se iban a dormir.

Mira: Teichert sentía que tenía la misión de pintar la historia del Oeste. Los colores generalmente son discretos, pero con frecuencia utilizaba pintura de color rojo brillante para destacar la figura central o el punto focal. *Hereford Roundup* es una pintura dominada por tonos marrones pero con pinceladas de rojo para destacar las figuras de los vaqueros. Fue una pintora prolífica y produjo más obras sobre pioneros e indígenas americanos que cualquier otro artista de Utah.

Pregunta: Mira atentamente la obra: ¿dónde usó Teichert pintura roja brillante?

Crea: Pinta un cuadro usando tonos marrones simples. Luego usa un color brillante como rojo, amarillo o azul para resaltar partes importantes de tu cuadro.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Danquart Anthon Weggeland
(1827 - 1918) Salt Lake City, Utah
Ontario Mill, Park City 1877
óleo sobre papel, 15 ¾" x 23 ⅜"

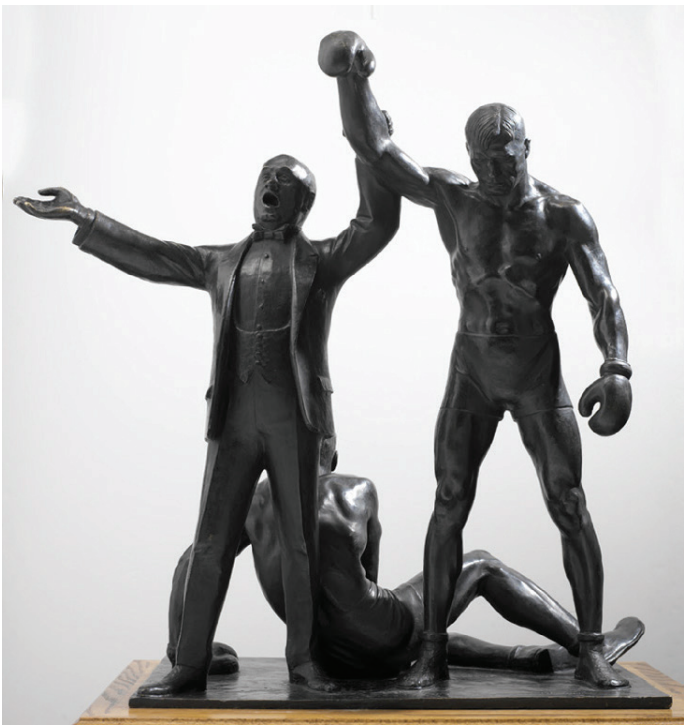
Conoce: Danquart "Dan" Weggeland nació en Christiana, Noruega. Comenzó a tomar lecciones con un pintor de retratos local a los 16 años, fue aprendiz de un pintor y decorador en Copenhague, Dinamarca y pasó un año estudiando en la Real Academia de Arte de Dinamarca. En 1854, Weggeland conoció a otro aspirante a artista, C. C. A. Christensen en Stavanger, Noruega. Finalmente, Christensen y Weggeland emigraron a Utah y fueron amigos de por vida. Weggeland fue más conocido por sus retratos y paisajes calmos y refinados. Fue fundador de la Academia Deseret y posteriormente se lo consideró como "El Padre del Arte de Utah".

Mira: *Ontario Mill, Park City* es una pintura de Ontario Mill, en el creciente campamento minero de Park City, y reproduce su tema de manera muy exacta. Esta obra es típica de muchas de las pinturas de Weggeland: una representación directa, con líneas precisas, detalles limitados y colores en capas. Las condiciones de vida difíciles y de extrema pobreza en el campamento minero están implícitas en los tonos de color marrón, la naturaleza degradada de los edificios y chozas más pequeños y las tiendas de campaña ocultas en las sombras profundas a la izquierda.

Pregunta: ¿Por qué el artista no usó colores brillantes en esta obra?

Crea: Piensa en cómo los colores que utilizas afectan el estado de ánimo que tus obras buscan expresar. Dibuja o pinta un tema usando colores oscuros y lúgubres.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Mahonri Mackintosh Young
(1877 - 1957) Salt Lake City, Utah
Da Winnah 1927
figura única de bronce fundido, 34 ⅝" x 32 ½" x 18 ⅜"

Conoce: Mahonri Young estaba más interesado en el arte que en la educación convencional. De hecho, abandonó la escuela secundaria en Salt Lake City después de apenas un día de asistencia para poder crear arte y muebles. Estudió arte en Utah, Nueva York y París. Como escultor, Mahonri Young estaba interesado en captar los puntos fuertes y débiles de la figura humana. Es conocido por su serie de esculturas del realismo social que representan a trabajadores comunes y boxeadores.

Mira: *Da Winnah* representa a tres personas distintas: El ganador, el perdedor y el árbitro. *Da Winnah* ilustra el anuncio del ganador de la pelea Dempsey-Firpo, que tuvo lugar en Nueva York en 1924. La estatua de bronce representa al triunfante "Mannasa Mauler" Jack Dempsey mientras es proclamado vencedor sobre Firpo por el locutor Joe Jeffries. Mientras Jeffries sostiene la mano enguantada de Dempsey, lo proclama: "El ganador, y campeón del mundo, ¡Jack Dempsey!".

Pregunta: ¿Quién es el ganador en la escultura y quién es el perdedor? ¿Cómo lo sabes?

Crea: Piensa en un juego o concurso emocionante. Podría ser un deporte en equipo o un juego de mesa. Dibuja o pinta un cuadro que muestre el momento en que el juego o concurso se gana o se pierde.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools

Mahonri Mackintosh Young
(1877 - 1957) Salt Lake City, Utah
Factory Worker 1938
bronce, 45 ½" x 26" x 14"

Conoce: Mahonri Young nació en Salt Lake City, y era nieto de Brigham Young. Asistió a la escuela secundaria solo un día porque según él, tenía "cosas más importantes que hacer". Estudió arte con J.T. Harwood en Utah, luego en Nueva York, y finalmente, en París. Mientras estaba en París, Young decidió dedicarse a la escultura, intentando captar el aspecto de la figura humana en movimiento. Durante su vida, completó aproximadamente 120 esculturas, 300 grabados, 1,500 acuarelas, más de 100 pinturas al óleo, y miles de bocetos.

Mira: Young creía que los trabajadores industriales eran nobles e importantes, así que los representaba como héroes. Su obra *Factory Worker* muestra a un trabajador en acción: fuerte, trabajador y sudoroso, pero orgulloso.

Pregunta: ¿Qué personas comunes son héroes para ti? ¿Cómo puedes saber que el *Factory Worker* (trabajador de fábrica) es fuerte y orgulloso?

Crea: Piensa en las personas que más admiras. ¿Son padres, maestros, enfermeras, bomberos o policías? Dibuja, pinta o esculpe un retrato de tu héroe.

springville MUSEUM OF ART
POPS Professional Outreach Programs in the Schools