

An Adventure in the Arts

Selections from the Guild Hall Museum

East Hampton, New York

UNA AVENTURA EN LAS ARTES

Selecciones de Guild Hall, East Hampton, Nueva York

Established in 1931, Guild Hall is the primary cultural center on the Eastern End of Long Island. The region has attracted artists, writers, musicians, actors, and directors over the years. They search for and find inspiration in the natural beauty of the landscape, the magnificent light, and the endless beaches. In East Hampton, a tradition of artists in residence dates to the 1870s.

Guild Hall opened to the public in East Hampton, New York, in the summer of 1931 as a gift of philanthropist Mrs. Lorenzo E. Woodhouse. It provided East Hampton with an art gallery, a theater, and a meeting place. Through donations by artists and patrons, and by acquisition, the Guild Hall has developed a collection that now includes over 1,900 works in all mediums. In the 1960s, collecting began to focus on the many artists who have lived and worked in the Eastern Long Island region, including some of the country's most celebrated painters, sculptors, photographers, and graphic artists. A selection of these works has been organized into *An Adventure in the Arts*.

With proximity to New York City, Long Island became a popular tourist destination with the arrival of the Long Island Railroad in the late 1800s. From the 1910s to the 1930s, many artists visited the area. They were followed by the Abstract Expressionist, Pop, Photo Realist, and 1980s and 1990s Neo-expressionist artists, as well as many contemporary artists today. These artist-residents continue to make the East End the country's foremost art colony.

This exhibition was organized by the Guild Hall Museum, East Hampton, NY in association with Landau Traveling Exhibitions, Los Angeles, CA.

En 1931 se estableció Guild Hall, el primer centro cultural localizado en el East End de Long Island. Este barrio ha atraído a varios artistas, escritores, músicos, actores y directores a lo largo de los años. Muchos de ellos se inspiran en la belleza natural del paisaje, la luz encantadora, y las playas interminables de la región. En East Hampton, la tradición de "artistas en residencia" comenzó durante la década de 1870.

En East Hampton, Nueva York, Guild Hall fue abierto al público en el verano de 1931 gracias a la generosidad de la filántropa Sra. Lorenzo E. Woodhouse. La apertura de Guild Hall trajo una galería de arte, un teatro, y un lugar de encuentro a la comunidad de East Hampton. Gracias a las donaciones de varios artistas y patrocinadores, Guild Hall ya tiene una colección de arte que consiste en más de 1,900 obras de arte de una gran variedad de medios artísticos. Durante la década de 1960, la colección se fue enfocando más en los artistas que vivían y trabajaban en la región de Long Island. Entre ellos son unos de los pintores, escultores, fotógrafos, y artistas gráficos más celebrados del país. En la exposición *Una Aventura en las Artes* se encuentra una selección de obras de estos artistas.

Con su proximidad a la ciudad de Nueva York, Long Island se convirtió en un destino turístico popular tras la llegada del ferrocarril Long Island a fines del siglo 19. Entre 1910 y 1940 muchos artistas llegaron a visitar la zona. Tras ellos llegaron artistas de varios movimientos artísticos como el Expresionismo Abstracto, el Arte Pop, el Foto-realismo, y el Neoexpresionismo de los años 80 y 90. Siguen llegando muchos artistas contemporáneos de hoy. Por estos llamados "artistas residentes," East Hampton sigue siendo el epicentro del arte en el país.

Esta exposición fue organizada por el Guild Hall Museum, East Hampton, NY, junto con Landau Traveling Exhibitions, Los Ángeles, CA.

Childe Hassam (1859–1935)
***Little Old Cottage, Egypt Lane,
East Hampton, 1917***

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of Mrs.

Chauncey B. Garver (in memory of her great aunt and uncle, Mr. and Mrs. Childe Hassam) 67.1

The style of this painting may look familiar: Childe Hassam was an American Impressionist. He constructed his paintings with short, colorful brushstrokes inspired by the canvases of French artists whose work he'd seen as a young painter.

Shady streets, old homes, and a genteel lifestyle attracted Hassam to East Hampton. He first visited there in 1898, later buying a home on Egypt Lane from the widow of his friend and fellow painter Gaines Ruger Donoho, whose work is also in this exhibition. Throughout his career, Hassam did numerous paintings and etchings of picturesque East Hampton houses.

Vieja Casita de Campo, Egypt Lane, East Hampton, 1917

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación de la Sra. Chauncey B. Garver (en memoria de su tía y tío abuelo, el Sr. y la Sra. Childe Hassam) 67.1

Puede ser que el estilo de esta pintura parezca familiar: Childe Hassam era un impresionista estadounidense. Creaba sus pinturas con breves pinceladas de color, inspirado en las obras de los artistas franceses que Hassam había visto cuando era más joven. A Hassam le encantaban las calles arboladas, las casas antiguas, y el estilo de vida gentil de East Hampton. Llegó a visitar East Hampton por primera vez en 1898, y después compró una casa en Egypt Lane de la viuda de un amigo, el pintor Gaines Ruger Donoho (cuya obra también aparece en esta exposición). A lo largo de su carrera, Hassam hizo varias pinturas y grabados de las casas de East Hampton.

Beatrice Grover (1901–1994)
Guild Hall in Autumn, 1977

oil and turpentine washes and graphite on X-lite paper mounted on board

edition 1 of 50

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 80.11

Guild Hall en Otoño, 1977

capa de óleo y trementina con grafito sobre papel X-lite, montado sobre un tablero

edición 1 de 50

Guild Hall Museum, Donación del Artista 80.11

Aquí Beatrice Grover rinde homenaje a la “temporada baja” en Guild Hall. Grover era pintora, impresora, e ilustradora de libros infantiles y textos científicos de oftalmología.

George Bellows (1881–1924)
Cattle, 1899

watercolor on paper

Guild Hall Museum, Gift of Dr. and Mrs. Harold Rifkin 86.12

George Bellows's father's family resided in Hampton Bays. His mother descended from a whaling family in Sag Harbor in the Hamptons. These pastoral watercolors, inspired by Bellows's visits to the East End countryside, are a departure from the scenes of gritty city living with which the artist is most often associated.

El Ganado, 1899

acuarela sobre papel

Guild Hall Museum, Donación del Dr. y la Sra. Harold Rifkin 86.12

La familia paterna de George Bellows vivía en Hampton Bays. Su mamá provenía de una familia de balleneros de Sag Harbor en los Hamptons. Estas acuarelas pastorales se inspiran en las visitas de Bellows al campo del East End. Representan un alejamiento de sus obras más conocidas--unas polvorrientas escenas de la vida urbana.

George Bellows (1881–1924)
Road with Barn near Sag Harbor, 1899

watercolor on paper

Guild Hall Museum, Gift of Dr. and Mrs. Harold Rifkin 91.10

Calle con Granero cerca de Sag Harbor, 1899

acuarela sobre papel

Guild Hall Museum, Donación del Dr. y la Sra. Harold Rifkin 91.10

Beatrice Grover here pays tribute to the “off-season” at Guild Hall. Grover was a painter, printmaker, and illustrator of children’s books and ophthalmological texts.

Gaines Ruger Donoho

(1857–1916)

Woodhouse Water Garden (East Hampton), 1911

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of Mrs. Lorenzo E. Woodhouse 31.3

In the late 1890s, Emma Woodhouse installed at her East Hampton estate America's earliest documented Japanese water garden for private use. The Woodhouse Water Garden, across the lane from Donoho's home, was a montage of irises, maples, and varieties of water lilies floating atop a reflecting pond. The garden, which was open to the public, was a frequent subject for local artists Donoho, Childe Hassam, and others.

Jardín Acuático Woodhouse (East Hampton), 1911

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación de la Sra. Lorenzo E. Woodhouse 31.3

A finales de la década de 1890, Emma Woodhouse instaló el primer conocido jardín acuático japonés de los Estados Unidos en su finca de East Hampton para su uso privado. El Jardín Acuático Woodhouse quedaba en el otro lado de la calle de la casa de Gaines Ruger Donoho y contenía una gran variedad de iris, arces, y lirios acuáticos en un estanque. El jardín estaba abierto al público, y sirvió como inspiración para muchos artistas locales como Donoho, Childe Hassam, y otros.

Howard Russell Butler

(1856–1934)

Portrait of Thomas Moran, about 1922

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of Mrs. F. Stanope Philips 31.1

Thomas Moran pauses in front of an unfinished canvas. Moran was famous for his sweeping views of Yosemite and the Grand Canyon. One of these dramatic scenes is apparently the subject of his work in progress.

Howard Russell Butler was a lawyer and scientist as well as an artist. He developed a reputation as a fine portrait painter. Another, slightly smaller version of this painting is in the collection of the National Portrait Gallery in Washington D.C.

Retrato de Thomas Moran, cerca de 1922

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación de la Sra. F. Stanope Philips 31.1

En este retrato, Thomas Moran se detiene frente a un lienzo incompleto. Moran se hizo famoso por sus amplias vistas de Yosemite y el Gran Cañón. Parece que uno de estos paisajes dramáticos es el tema de esta obra en elaboración.

Además de ser artista, Howard Russell Butler también era abogado y científico. Tenía la reputación de ser un gran retratista. Otra versión un poco más pequeña de esta pintura se encuentra en la Galería Nacional de Retratos (National Portrait Gallery) en Washington D.C.

Thomas Moran (1837–1926)

A Midsummer Day, East Hampton, Long Island, 1903

oil on canvas mounted on board

Guild Hall Museum, Purchase through the Guild Hall Art Acquisition Fund 92.27

This scene suggests a peaceful summer day in East Hampton. Along with other landscape artists of his day, Moran looked for inspiration in pastoral locales like the one in this painting. Images of places like these helped satisfy a yearning for a simpler, unspoiled vision of America, as people wrestled with the changes of the industrial age.

Moran and his wife visited East Hampton in 1878 and fell in love with the quiet and picturesque village. By 1884, he had built a cottage and studio, the first in East Hampton. This inaugurated the village as an artist's colony.

Día de Verano, East Hampton, Long Island, 1903

óleo sobre lienzo montado sobre tablero

Guild Hall Museum, Comprado con la ayuda del Fondo de Adquisición de Arte de Guild Hall 92.27

Esta escena presenta un bonito día de verano en East Hampton. Junto con otros paisajistas del momento, Moran se inspiró en lugares pastorales, como el paisaje en esta pintura. Imágenes idílicas de lugares como éste eran reconfortantes para la gente durante los choques de la era industrial.

Moran y su esposa visitaron a East Hampton por primera vez en 1878 y se enamoraron del pueblo

pintoresco. En 1984, el artista terminó de construir una casita de campo con un estudio--el primero de East Hampton. Desde aquel momento, el pueblo fue considerado como una colonia de artistas.

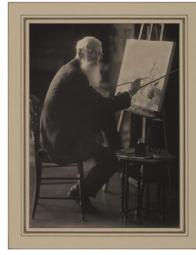
Thomas Moran (1837–1926)
Approaching Storm, East Hampton,
1878
oil on mahogany panel
Guild Hall Museum, Purchase through the Guild Hall Art Acquisition Fund 91.18

Tormenta que Se Avecina, East Hampton, 1878

óleo sobre tablero de caoba
Guild Hall Museum, Comprado con la ayuda del Fondo de Adquisición de Arte de Guild Hall 91.18

Henry Havelock Pierce (1864–1943)
Portrait of Thomas Moran at his Easel, 1915
gelatin silver print
Guild Hall Museum, Gift of Ruth Moran X46

As in the Butler portrait nearby, photographer Henry Havelock Pierce captures Thomas Moran working on a landscape painting. Scholars believe Pierce took this photograph of Moran in the painter's home. An ad in the Boston press noted "Mr. Pierce makes sittings at the homes of his patrons in all the major cities." Pierce used both direct and soft lighting in his portraits.

Retrato de Thomas Moran con su Caballete, 1915
copia a la gelatina de plata
Guild Hall Museum, Donación de Ruth Moran X46

Como pueden ver en el retrato de Butler por aquí cerca, el fotógrafo Henry Havelock Pierce ha captado a Thomas Moran mientras pinta un paisaje. Los académicos opinan que Pierce le tomó esta foto a Moran dentro de la casa del pintor. Un anuncio en el Boston Press notó que, "El Sr. Pierce hace sesiones con sus clientes en todas las ciudades principales del país." Pierce utilizaba luces suaves y directas en sus retratos.

Childe Hassam (1859–1935)
The Guild Hall, East Hampton,
1931
etching on paper
Guild Hall Museum, Guild Hall Purchase Fund 64.7

While best known for his Impressionist paintings, Childe Hassam, at the age of 56, enthusiastically took up etching. He made this etching of Guild Hall shortly after the ceremonial opening of the newly founded cultural center. This image depicts the south-facing front elevation on Main Street in East Hampton.

Guild Hall, East Hampton, 1931
grabado sobre papel
Guild Hall Museum, Fondo de Compras de Guild Hall 64.7

Famoso sobre todo por sus obras impresionistas, Childe Hassam, a la edad de 56, empezó con ganas a experimentar con el grabado. Creó este grabado de Guild Hall poco después de la apertura del nuevo centro cultural. Esta imagen muestra la fachada del edificio orientada al sur en Main Street, East Hampton.

Arnold Genthe (1869–1942)
Childe Hassam, 1935
gelatin silver print
Guild Hall Museum, Gift of Mr. Robert Schey X5.8

By the 1930s, when Arnold Genthe photographed Childe Hassam, the painter had enjoyed a long and successful career. He was an established figure in East Hampton. Hassam spent his final months there, the same year Genthe made this portrait.

An émigré from Berlin, Arnold Genthe was a classically trained scholar. When he discovered a passion for photography, he abandoned the idea of teaching. He soon developed as a self-taught practitioner. In 1911 he moved from San Francisco to New York. There he established himself as a popular portrait photographer to a celebrity clientele that included financiers, actresses, and artists.

Childe Hassam, 1935
copia a la gelatina de plata
Guild Hall Museum, Donación del Sr. Robert Schey X5.8

Durante la década de los treinta, cuando Arnold Genthe tomaba fotografías de Childe Hassam, el pintor ya había disfrutado de una carrera larga y exitosa.

Genthe era bastante conocido en East Hampton. Ahí pasó Hassam los últimos meses de su vida, en el mismo año que Genthe hizo este retrato.

Arnold Genthe era un académico entrenado de manera clásica y también un emigrado de Berlín. Tras descubrir su pasión por la fotografía, decidió abandonar la idea de ser profesor, y aprendió a tomar fotografías de forma autodidacta. Se mudó desde San Francisco a Nueva York en 1911. Allí se estableció como conocido fotógrafo retratista de muchas celebridades, incluso financieros, actrices, y artistas.

Francis Newton (1872–1944)
Montauk Bluffs (East End, Long Island, NY), 1921

oil on canvas
Guild Hall Museum, Gift of Mrs. Lorenzo E. Woodhouse X 37

The Montauk Bluffs are a series of rounded cliffs at the eastern tip of Long Island, New York. Painter Francis Newton lived in the neighborhood of Fulling Mill Farm, 20-some miles west of the bluffs. Although little known today, Newton studied with famed illustrator Howard Pyle, and in New York and Paris. Newton was a fixture of the cultural life of East Hampton.

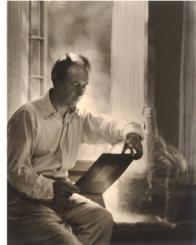
Acantilados de Montauk (East End, Long Island, NY), 1921

óleo sobre lienzo
Guild Hall Museum, Donación de la Sra. Lorenzo E. Woodhouse X 37

Los acantilados de Montauk se encuentran en el extremo oriental de Long Island, Nueva York. El pintor Francis Newton vivía en el barrio de Fulling Mill Farm, a unas 20 millas de los acantilados. Aunque es poco conocido hoy en día, Newton estudiaba con Howard Pyle, un ilustrador famoso, en Nueva York y en París. Newton era parte integrante de la vida cultural de East Hampton.

Arnold Genthe (1869–1942)
Francis Newton, 1933

gelatin silver print
Guild Hall Museum, Gift of Mr. Robert Schey X5.1

“I was determined to show people a new kind of photography,” said Arnold Genthe. “I would show them prints in which a uniform sharpness would be

avoided and emphasis laid on portraying a person’s character instead of making a commonplace record of clothes and a photographic mask.” Here Genthe captures artist Francis Newton, whose work is seen nearby.

Francis Newton, 1933

copia a la gelatina de plata
Guild Hall Museum, Donación del Sr. Robert Schey X5.1

“Decidí que quería mostrar a la gente una nueva versión de la fotografía,” dijo Arnold Genthe. “Quería presentar fotos sin una resolución nítida, y en las cuales resalta el carácter de la persona en vez de una imagen común y corriente de la máscara de una persona.” Aquí, Genthe presenta una foto del artista Francis Newton, cuya obra también aparece en esta exposición.

Lemuel Maynard Wiles (1826–1903)
Home Sweet Home, 1886

oil on canvas
Guild Hall Museum, Gift of Mr. and Mrs. James Tyson through the David Tyson Foundation 67.14

The “Home Sweet Home” cottage stands a few doors down from Guild Hall. According to local lore, this 1700s saltbox residence was once the home of poet, playwright, and actor John Howard Payne, composer of the famous song of the same name.

Lemuel Maynard Wiles first established himself as a landscape painter in New York City and his native upstate New York. When the eastern branch of the Long Island Railroad opened in the 1870s Wiles, like Thomas Moran and other artists, turned his eye to the shores of Eastern Long Island.

Hogar, Dulce Hogar, 1886

óleo sobre lienzo
Guild Hall Museum, Donación del Sr. y la Sra. James Tyson a través de la Fundación David Tyson 67.14

La casa de *Hogar, Dulce Hogar* queda a pocos metros de Guild Hall. Según las leyendas locales, el poeta, dramaturgo, y actor John Howard Payne vivía en esa casa de dos pisos del siglo 18. Payne también escribió la famosa canción “Home Sweet Home” (Hogar, Dulce Hogar).

Lemuel Maynard Wiles fue conocido por ser paisajista en Nueva York--en la ciudad y también en el norte del estado. Cuando la rama este del ferrocarril Long Island

abrió en los años 1870, Wiles, como Thomas Moran y otros artistas, dirigió la mirada hacia el extremo este de Long Island.

Arthur Turnbull Hill

(1868–1929)

Town Pond, 1920s

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of Mrs. Lorenzo E. Woodhouse 34.2

English colonists dug Town Pond in 1653 to provide water for homes and livestock. Today, it remains a popular East Hampton feature. New York City native Arthur Turnbull Hill spent most of his life in East Hampton where he painted images of several local attractions.

Town Pond, década de 1920

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación de la Sra. Lorenzo E. Woodhouse 34.2

En 1653, los colonos ingleses excavaron el estanque Town Pond para aportar agua a las casas y el ganado de la zona. Hoy en día, sigue Town Pond siendo un destino popular de East Hampton. Nativo de Nueva York, Arthur Turnbull Hill pasó la mayor parte de su vida en East Hampton, donde hizo pinturas de varias atracciones locales.

GALLERY/GALERÍA 2

Peggy Bacon (1895–1987)

John Sloan's Lecture, 1918

drypoint on paper

Guild Hall Museum, Gift of Alexander Brook 69.6.17

The Art Students League in New York, where Peggy Bacon took classes and made this print, has always welcomed students of various ages and skill levels. In this image, artist John Sloan, who was an instructor at the League, lectures before a group of students that includes mature men and women and young adults.

Bacon was interested in caricature. In these early works she used her gift for line and contour to describe her subjects' faces, postures, and gestures.

La Conferencia de John Sloane, 1918

punta seca sobre papel

Guild Hall Museum, Donación de Alexander Brook 69.6.17

Peggy Bacon tomaba clases y creó esta obra en The Art Students League (La Liga de Estudiantes de Arte) en Nueva York. Esta escuela de arte siempre ha acogido a varios estudiantes de todas las edades y niveles de habilidad. En esta obra, el artista y profesor de la Liga, John Sloan, da clases a un grupo de estudiantes. Entre ellos están jóvenes y también hombres y mujeres maduros.

A Bacon le interesaba mucho la caricatura. En sus primeras obras demostraba su don de la línea y el contorno en las caras, las posturas, y los gestos de sus retratados.

Peggy Bacon (1895–1987)

Model in the Bellows Class, 1918

drypoint on paper

Guild Hall Museum, Gift of Alexander Brook 69.6.16

In 1918 Peggy Bacon took a portraiture class taught by artist George Bellows, whose work is also in this exhibition. Decades later, she told an interviewer that “[Bellows] said to me ‘Oh, why don’t you quit? You’ll never be an artist. You’ll never be able to do anything.’” But he also praised her work. Bacon went on to a successful career as a painter, illustrator, printmaker, writer, and art educator.

Modelo en la Clase de Bellows, 1918

punta seca sobre papel

Guild Hall Museum, Donación de Alexander Brook 69.6.16

En 1918, Peggy Bacon tomó una clase de retrato enseñada por el artista George Bellows. Unas obras de Bellows también se encuentran en esta exposición. Décadas después de tomar la clase, Bacon le contó a un entrevistador que, “[Bellows] me preguntó, ‘Ah, ¿por qué no te das por vencida? Nunca serás una artista. Nunca podrás hacer nada.’” Pero Bellows también elogió el trabajo de ella. Bacon tuvo una exitosa carrera como pintora, ilustradora, impresora, escritora, y educadora del arte.

Peggy Bacon (1895–1987)***Lady Artist (Self-portrait of Peggy Bacon), 1925***

drypoint on paper

Guild Hall Museum, Gift of Alexander Brook
69.6.56***Mujer Artista (Autorretrato de Peggy Bacon), 1925***

punta seca sobre papel

Guild Hall Museum, Donación de Alexander Brook 69.6.56

Robert Gwathmey (1903–1988)***Still Life, 1973***

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of the Tyson Foundation supplemented by the Guild Hall Purchase Fund 73.6

Robert Gwathmey here gives a modern treatment to a traditional subject: the still life. Early in his career, the Virginia-born artist developed a two-dimensional style. In his paintings he placed simplified, carefully selected forms against contrasting color, often outlining shapes in black. Gwathmey would sometimes arrange collected bits of different hued papers and rags on the table or floor until he arrived at the desired effect.

In 1964, Robert Gwathmey gave his 27-year old son, aspiring architect Charles Gwathmey, the opportunity to design and build a house and studio for his parents in the Hamptons.

Naturaleza Muerta, 1973

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación de la Fundación Tyson, complementada por el Fondo de Compras de Guild Hall 73.6

Aquí, Robert Gwathmey crea una versión moderna de una tradición antigua: la naturaleza muerta. Al principio de su carrera, el artista, nativo de Virginia, desarrolló un estilo bidimensional. En sus pinturas, cuidadosamente colocaba formas simples (frecuentemente con borde negro) contra un fondo contrastado. Gwathmey solía colocar pedacitos de papel multicolor y trozos de tela en la mesa o en el piso hasta conseguir el efecto que buscaba.

En 1964, Robert Gwathmey le dio la oportunidad de diseñar su casa y estudio de arte en los Hamptons a su hijo Charles Gwathmey, aspirante a arquitecto de 27 años.

Alexander Brook (1898–1980)***Hicks Island (Lazy Point, East Hampton), about 1952***

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of Robert Benepe

Hicks Island lies in the Napeaque Bay near the east end of Long Island. Today it is a bird sanctuary. In Alexander Brook's time, it was the site of a fish processing factory, possibly one of the buildings in the painting. Rendered in moody grays and browns, the image seems to exemplify the artist's interest in melancholy subjects. Said Brook: "I find...that I am more concerned both sympathetically and aesthetically with the simpler and sadder things about me." Brook moved to the Hamptons in 1948.

Hicks Island (Lazy Point, East Hampton), cerca de 1952

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación de Robert Benepe

Hicks Island se encuentra en la bahía Napeaque, cerca del extremo oriental de Long Island. Hoy en día la isla es un santuario de aves. En la época de Alexander Brook, había una fábrica de elaboración de pescado ahí. Es posible que esa fábrica es uno de los edificios en la pintura. Con sus tonos de marrón y gris, la imagen refleja el interés del artista por sujetos melancólicos. Brook dijo, "Me parece que a mí me interesan más los aspectos simples y tristes de mi mismo, en cuanto a la estética." Brook se mudó a los Hamptons en 1948.

Stuart Davis (1894–1964)***Portrait of a Man, 1914***

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of Mr. and Mrs. Samuel Dorsky 67.10

In the 1930s and 1940s Stuart Davis was a major force in modern abstract American art. He started his career painting in a gritty but more-or-less realistic style, like in this portrait. By the time he'd painted this, he had studied in New York with Robert Henri. Critics referred to Henri and his circle as the "Ashcan School" for the unidealized images they created of the people and city around them.

Stuart Davis never visited the East End of Long Island in his life, but he remains there in death. He is buried in a cemetery outside East Hampton.

Retrato de un Hombre, 1914

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación del Sr. y la Sra. Samuel Dorsky
67.10

Durante la década de 1930 y 1940, Davis era parte de la vanguardia del arte moderno norteamericano. Al principio de su carrera, el estilo de Davis era crudo, pero más o menos realista, como pueden ver en este retrato. En el momento que pintó este retrato, el artista ya había estudiado en Nueva York con Robert Henri. A Henri y sus contemporáneos varios críticos les decían “The Ashcan School” (“La Escuela Cenicero”), por las imágenes poco favorecedoras que creaban de la gente y la ciudad que les rodeaba.

Stuart Davis nunca llegó a visitar el East End de Long Island, pero fue enterrado ahí en un cementerio en las afueras de East Hampton.

Raphael Soyer (1899–1987)

The Dancer, late 1940s

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of Mrs. Charles S. Dewey Jr. 65.1

Dancers at rest were among Raphael Soyer's favorite subjects. In 1931 the artist moved to New York's Union Square neighborhood. In his many images of women from the 1930s and '40s, he used models from the community. Soyer described them as "mostly young girls who are interested in dancing, writing, and philosophy," adding, "usually they are not very happy."

Like his twin brother Moses, Raphael Soyer was committed to realism. "If art is to survive," said the artist, "it must describe and express people, their lives and times. It must communicate."

Raphael Soyer summered in the Hamptons from 1949 to 1954, and again in 1980.

La Bailarina, a fines de los años 40

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación de la Sra. Charles S. Dewey Jr. 65.1

Las bailarinas en reposo eran entre los sujetos favoritos de Raphael Soyer. El artista se mudó al barrio de Union Square en Nueva York en 1931. Para muchas de sus obras de los años 30 y 40, trabajaba con modelos de la comunidad. Soyer dijo que los modelos eran "en su mayoría chicas jóvenes que estaban interesadas en el

baile, la escritura, y la filosofía." Añadió, "no suelen estar muy felices."

Raphael Soyer, igual que su hermano gemelo Moses, se dedicaba al realismo. "Si el arte va a perdurar," dijo el artista, "tiene que describir y expresar cómo son las vidas y los tiempos de las personas. El arte tiene que poder comunicarse."

Raphael Soyer pasaba los veranos en los Hamptons de 1949 a 1954, y otra vez en 1980.

Moses Soyer (1899–1974)

Portrait of John Dobbs, 1966

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 73.9

Looking a bit like a 1960s beatnik, painter John Dobbs stares out of the canvas in this portrait by Moses Soyer. Dobbs, Soyer, and Soyer's twin brother Raphael, all remained faithful to the principles of realistic painting. During this time, abstract styles had become the standard against which all art was being critically and commercially compared.

Born in Russia, Soyer immigrated to New York with his family as a teenager. During the Depression, he painted murals for the Works Progress Administration (W.P.A.). Moses Soyer summered in the Hamptons from 1945 until his death in 1974.

Retrato de John Dobbs, 1966

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación del Artista 73.9

En este retrato de Moses Soyer, el pintor John Dobbs se parece a un beatnik de los años 60 con su mirada fija. Dobbs, Soyer, y Rafael, el hermano gemelo de Soyer, se mantuvieron fieles a los principios de la pintura realista. Durante aquella época, los estilos abstractos eran la norma, y todo el arte del momento fue comparado y criticado con los principios del arte abstracto en mente.

Nacido en Rusia, Soyer emigró a Nueva York con su familia cuando era adolescente. Durante la Depresión, pintaba murales para el Works Progress Administration (Administración para el Progreso de Obras). Moses Soyer pasaba los veranos en los Hamptons desde 1945 hasta su muerte en 1974.

Max Ernst (1891–1976)***Face*, 1948; 1967-68**

bronze

Guild Hall Museum, Gift of Dallas and Jimmy Ernst 82.35

“Sculpture is more pure play than painting,” said Max Ernst. Although he primarily worked in two-dimensional media, including painting, collage, and printmaking, Ernst made sculptures every few years throughout his career. Unlike his other works, which often seem foreboding or menacing. His sculptures, like *Face*, are playful, quirky, or whimsical.

Born in Germany, Ernst came to the U.S. in 1942. Here he became part of the community of refugee artists in New York City. Unlike Manhattan, which many of the exiles found cold and unforgiving, the Hamptons offered a congenial setting in which to wait out the war.

***Cara*, 1948; 1967-68**

bronze

Guild Hall Museum, Donación de Dallas y Jimmy Ernst 82.35

“El arte de la escultura es más juego que pintura,” dijo Max Ernst. Aunque se concentraba en el arte pictórico, como la pintura, el collage, y el grabado, Ernst hizo esculturas cada pocos años durante su carrera. A diferencia de otras obras suyas, que a menudo parecen ominosas o amenazadoras, las esculturas de Ernst como Cara son alegres, extravagantes, y poco convencionales.

Nacido en Alemania, Ernst llegó a los Estados Unidos en 1942. En la ciudad de Nueva York, se hizo parte de la comunidad de artistas refugiados. Para muchos de los exiliados, Manhattan era un lugar frío e implacable. Por otro lado, los Hamptons les ofrecía un ambiente agradable para esperar a que terminara la guerra.

George Grosz (1893–1959)***East Side, New York*, about 1933**

watercolor on paper

Guild Hall Museum, Gift of Mr. and Mrs. Robert Hamburger 77.1

Densely layered buildings, a cluster of figures, an automobile, and Texaco gas station combine to present a lively image of New York's East Side. This straightforward image is a bit of departure for George Grosz. Before fleeing Nazi Germany for the U.S., Grosz had lived in Berlin. There

he used his imagery to critique politics and society. His work landed him on the Nazi “degenerate” artists list.

Grosz remained in the U.S. from the early 1930s to the late 1950s. He became an American citizen, and lived and worked in Huntington, Long Island.

***East Side, Nueva York*, circa 1933**

acuarela sobre papel

Guild Hall Museum, Donación del Sr. y la Sra. Robert Hamburger 77.1

En esta imagen vivaz del East Side de la ciudad de Nueva York, vemos edificios densamente estratificados, un conjunto de figuras, un automóvil, y una gasolinera Texaco. Esta imagen sencilla no es típica para George Grosz. Antes de huir de la Alemania nazi para venir a los Estados Unidos, Grosz vivía en Berlín. Allí usó su arte para criticar la política y la sociedad. Por sus críticas, los nazis le nombraron en su lista de “artistas degenerados.”

Grosz se quedó en los Estados Unidos desde el principio de los años 30 hasta el final de los años 50. Se hizo ciudadano estadounidense, y vivía y trabajaba en Huntington, Long Island.

Hedda Sterne (1916–2011)***Portrait of Harold Rosenberg*, 1964**

oil and charcoal on canvas

Guild Hall Museum, Gift of the Artist in memory of Harold Rosenberg 78.16

In this portrait, Hedda Sterne depicts the American art critic Harold Rosenberg. He authored the landmark 1952 essay, “The American Action Painters.” Rosenberg coined the term “action painters” to describe the work of artists like Jackson Pollock and the de Koonings, seen nearby.

Critics and art historians place the Hungarian-born Hedda Sterne among that same group of artists. You can see her strong, expressive, and active strokes of charcoal and paint in her portrait of Rosenberg.

***Retrato de Harold Rosenberg*, 1964**

óleo y carbón sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación del Artista en memoria de Harold Rosenberg 78.16

En este retrato, Hedda Sterne retrata al crítico de arte estadounidense Harold Rosenberg. Rosenberg escribió el ensayo histórico “The American Action

Painters” (“Los Pintores Norteamericanos de Acción”) en 1952. Acuñó el término “pintores de acción” en referencia a los artistas como Jackson Pollock y los de Kooning, cuyas obras se pueden ver por aquí cerca.

Los críticos e historiadores de arte le colocan a Hedda Sterne, nacida en Hungría, en ese mismo grupo de artistas. En su retrato de Rosenberg, usted puede ver las pinceladas fuertes y expresivas de pintura y carbón.

Willem de Kooning (1904–1997)

***Untitled*, about 1972**

oil on paper mounted on canvas
Guild Hall Museum, Guild Hall Purchase Fund 87.1

Are there figures, or is the canvas solely strokes of paint? With Willem de Kooning’s work, it’s likely to be both. Roughly outlined areas of flesh tone suggest abstracted figures, while strokes of red and yellow paint show the artist’s focus on the medium. Unlike most Abstract Expressionists, de Kooning never entirely rejected the inclusion of figure and recognizable form in his work.

Abstract Expressionism is a style that is more or less what it says it is. Paintings in this style are both abstract or non-representational, and intended to be emotionally expressive. Critics also referred to these artists as “Action Painters” or the “New York School.” Jackson Pollock, Elaine de Kooning, and Robert Motherwell, whose works are seen nearby, were also part of this group.

***Sin Título*, cerca de 1972**

óleo en papel, sobre lienzo
Guild Hall Museum, Fondo de Compras de Guild Hall 87.1

¿Hay figuras aquí, o simplemente son pinceladas sobre el lienzo? En las obras de Willem de Kooning, nunca se sabe. En algunas partes de la pintura, aparecen esbozos de figuras abstractas en tonos de piel. A la vez se ven pinceladas de rojo y amarillo que indican que el enfoque del artista está más en la técnica. A diferencia de los otros artistas del expresionismo abstracto, de Kooning no rechaza la idea de incorporar figuras reconocibles en sus obras.

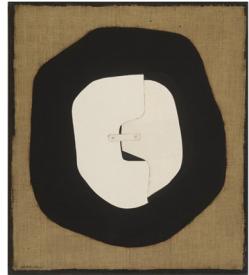
El expresionismo abstracto es un estilo artístico en el cual las pinturas son emocionalmente expresivas, pero no son nada realistas ni representacionales. Los críticos llamaron a los artistas de este grupo “Action

Painters” (“Pintores de Acción”) o “The New York School” (“La Escuela de Nueva York”). Jackson Pollock, Elaine de Kooning, y Robert Motherwell, cuyas obras se ven en esta exposición, también formaban parte de este grupo.

Conrad Marca-Relli (1913–2000)

***F-L-76*, 1976**

paint on canvas and burlap collage
Guild Hall Museum, Gift of Anita Marca-Relli in memory of her mother and father, Mercedes Parra and Percy Gibson 81.22

By the time Conrad Marca-Relli took up collage, it had long been a favorite technique of modern artists. But most collages were relatively small. Marca-Relli took collage to a monumental scale, affixing large shapes in various materials to a backing. Some of the titles he gives his works refer to the date or year he completed them.

Marca-Relli was among the group of New York artists working abstractly in the late 1940s and early 1950s. The “New York School” included artists like Willem de Kooning and Jackson Pollock, whose works are also in this exhibition. Marca-Relli purchased a home near Jackson Pollock’s in East Hampton. When Pollock died in a car accident, Marca-Relli identified Pollock’s body for the police.

***F-L-76*, 1976**

collage de óleo sobre lienzo y arpillera
Guild Hall Museum, Donación de Anita Marca-Relli en memoria de sus padres, Mercedes Parra y Percy Gibson 81.22

En el momento en que Conrad Marca-Relli empezó a trabajar con el collage, la técnica ya era popular con los artistas modernos. Pero la mayoría de los collages eran pequeños. Marca-Relli empezó a hacer collages a gran escala, colocando formas grandes de varios materiales a un fondo. Algunos de los títulos de sus obras se refieren a la fecha o el año en que los hizo.

Marca-Relli era parte del grupo de artistas abstractos de Nueva York durante los años 40 y 50. Entre los artistas de la Escuela de Nueva York eran Willem de Kooning y Jackson Pollock, cuyas obras también figuran en esta exposición. Marca-Relli compró una casa en East Hampton cerca de la casa de Jackson Pollock. Cuando Pollock murió en un accidente de carro, Marca-Relli fue él quien identificó el cadáver para la policía.

Elaine de Kooning (1918–1989)

Bacchus # 63, 1982

acrylic and charcoal on canvas

Guild Hall Museum Purchase Fund 82.33

Amid the strokes of blue paint, you can probably make out a plump male form surrounded by other figures.

Elaine de Kooning based this canvas on an 1885 sculpture that she had seen in Paris at the Luxembourg Gardens. She began working on paintings of Bacchus, the Roman god of wine, in the mid-1970s. Although the completely abstract work of her contemporaries was a strong influence, de Kooning continued to incorporate the human figure into her paintings.

Elaine and her husband Willem de Kooning, whose work is seen nearby, began spending summers in East Hampton in 1954. She purchased a home there in 1972 where she remained for the rest of her life.

Bacchus # 63, 1982

acrílico y carboncillo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Fondo de Compras de Guild Hall 82.33

Entre las pinceladas de azul, puede ser que usted vea una gordita figura masculina rodeada por otras figuras. Elaine de Kooning basó esta obra en una escultura que vio en 1885 en París en el Jardín de Luxemburgo.

Empezó a crear pinturas de Baco, el dios romano del vino, durante la década de 1970. El trabajo abstracto de sus contemporáneos le influyó a Kooning, pero ella seguía incorporando figuras humanas en sus obras.

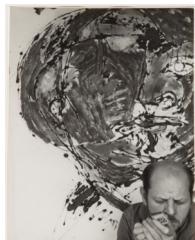
Elaine y su esposo Willem de Kooning, cuyas obras también se encuentran en esta exposición, pasaron los veranos en East Hampton a partir de 1954. Ahí ella compró una casa en 1972, y permaneció en East Hampton por el resto de su vida.

John Reed (died/murió en 1983)

Photograph of Jackson Pollock, 1956

gelatin silver print

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 92.6.4

Fotografía de Jackson Pollock, 1956

copia a la gelatina de plata

Guild Hall Museum, Donación del Artista 92.6.4

Hans Namuth (1915–1990)

Jackson Pollock and Lee Krasner, 1950

gelatin silver print

Guild Hall Museum, Gift of Dorothy Norman through the Norman Foundation 77.24

Hans Namuth photographed many talented people but seemed most in tune with artists. "An artist it seems to me," said Namuth, "is more accessible, easier to come to terms with. We are related, and therefore on common ground." From summer to fall of 1950, Namuth took over 500 photos of Jackson Pollock, most of which show him painting. Here Namuth captures Pollock and his wife, painter Lee Krasner, in their home in East Hampton, now the Pollock-Krasner Study Center.

Jackson Pollock y Lee Krasner, 1950

copia a la gelatina de plata

Guild Hall Museum, Donación de Dorothy Norman por la Fundación Norman 77.24

Hans Namuth fotografiaba a muchas personas con talento, pero se sentía más conectado con los artistas. Namuth dijo, "A mí me parece que un artista es más accesible, más fácil de entender. Somos parientes y tenemos mucho en común." Durante el verano y el otoño de 1950, Namuth tomó más de 500 fotografías de Jackson Pollock. En la mayoría de las fotos, Pollock está pintando. Aquí, Pollock está con su esposa, la pintora Lee Krasner, en su casa en East Hampton. Hoy en día la casa es el Centro de Estudios Pollock-Krasner.

Rudy Burckhardt (1914–1999)

Willem and Elaine de Kooning, 1950

gelatin silver print

edition 11 of 20

Guild Hall Museum, Gift of Marjorie Luyckx in memory of Elaine De Kooning 92.26.10

Swiss-born Rudolph (Rudy) Burckhardt documented New York artists at work in their studios. Many of his photos were published in *Art News* magazine. He was also a filmmaker and poet. In 1935, Burckhardt moved to New York City from Paris. In New York, he met Willem de Kooning, another European immigrant, and the two became friends. Here Burckhardt shows Willem and his wife Elaine, whose works are also in the exhibition, in the studio.

Willem y Elaine de Kooning, 1950

copia a la gelatina de plata

edición 11 de 20

Guild Hall Museum, Donación de Marjorie Luyckx en memoria de Elaine De Kooning 92.26.10

Rudolph (Rudy) Burckhardt, nacido en Suiza, retrataba a los artistas neoyorquinos mientras trabajaban en sus estudios. Varias fotos suyas se publicaron en la revista *Art News*. Además de ser artista, Burckhardt también era cineasta y poeta. En 1935, se mudó desde París a Nueva York. Allí, conoció a otro inmigrante europeo, Willem de Kooning, y los dos se hicieron amigos. En esta obra, Burckhardt retrata a Willem y su esposa Elaine en su estudio de arte. Unas obras de Elaine también se encuentran en esta exposición.

Hans Namuth (1915–1990)

Elaine and Willem de Kooning, 1953

gelatin silver print

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 90.1.1

In 1953 Willem de Kooning was a rising art star when Hans Namuth photographed him and his wife Elaine in a studio in East Hampton. Namuth took several photographs of de Kooning throughout the painter's life.

Born in Essen, Germany, Hans Namuth is best remembered for his photographs of artists, especially those of Abstract Expressionist painters Willem de Kooning and Jackson Pollock, seen nearby.

Elaine y Willem de Kooning, 1953

copia a la gelatina de plata

Guild Hall Museum, Donación del Artista 90.1.1

En 1953, Willem de Kooning era estrella en ascenso en el mundo del arte cuando Hans Namuth lo fotografió junto con su esposa Elaine en un estudio de East Hampton. Namuth le tomaba muchas fotos de de Kooning a lo largo de su vida.

Nacido en Essen, Alemania, Hans Namuth es recordado por sus fotografías de artistas, sobre todo de artistas del expresionismo abstracto, como Willem de Kooning y Jackson Pollock (la fotografía de él también está en esta exposición).

Jackson Pollock (1912–1956)

Untitled (after "Number 7"), 1951

silkscreen on paper

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 51.2

He might be best known for his large, colorful canvases of poured and splashed paint, but Jackson Pollock also experimented with black and white, and with printmaking. In 1951 he showed a series of large works featuring black enamel paint on canvas, termed the "black paintings" by critics. Alongside the paintings, he showed quarter-scale silkscreen reproductions. He'd made the silkscreen prints in collaboration with his brother who owned a commercial screen-printing shop. They used a commercial process in which photonegatives of the paintings were transferred to screens and printed. This allowed Pollock to market inexpensive versions of his work. He offered this image in a portfolio with five other prints for \$200.

Pollock included this print in the Guild Hall's annual art sale. When it failed to sell, he donated it to the Guild Hall collection.

Sin Título (después de "Número 7"), 1951

serigrafía sobre papel

Guild Hall Museum, Donación del Artista 51.2

Aunque Jackson Pollock se conoce más que todo por sus lienzos multicolores de pintura derramada, el artista también experimentaba con el uso del blanco y negro y con el grabado. En 1951, expuso una serie de lienzos grandes con pintura de esmalte negra. Los críticos llamaron esas obras "las pinturas negras." Junto con las pinturas, Pollock expuso unas serigrafías a escala 1:4 de las obras. Había grabado las serigrafías en colaboración con su hermano, quien era el dueño de una tienda de impresión serigráfica. Pollock y su hermano utilizaron un proceso comercial en el cual primero se transfieren los foto-negativos de las pinturas sobre una pantalla, y después se imprime. Este proceso permitió que Pollock vendiera versiones baratas de su arte. Puso esta imagen a la venta junto con 5 imágenes más por \$200.

Pollock intentó vender esta serigrafía en la venta anual de arte de Guild Hall. Cuando no se vendió, Pollock la donó para la colección de Guild Hall.

Robert Motherwell (1915–1991)

Tallith for Meyer Schapiro, 1973

intaglio print (lift ground and aquatint)
on paper

edition 79 of 100

Guild Hall Museum, Gift of an anonymous
donor 82.18.8

Robert Motherwell studied for a time at Columbia University under Meyer Schapiro. Schapiro was an art historian and influential art critic. For Schapiro's 70th birthday, Motherwell and 11 other artists made original prints that were sold to endow a professorship of art history and archaeology named for Schapiro.

Although Motherwell was committed to abstraction, the black lines here suggest the stripes of a tallith, a traditional Jewish men's prayer shawl.

Talit para Meyer Schapiro, 1973

impresión calcográfica (barniz de grabado y aguatinta)
sobre papel
edición 79 de 100

Guild Hall Museum, Donación anónima 82.18.8

Robert Motherwell estudiaba por un tiempo en Columbia University con Meyer Schapiro. Schapiro era un influyente historiador y crítico de arte. Para celebrar el cumpleaños de 70 años de Schapiro, Motherwell y 11 artistas más hicieron grabados originales que vendieron para dotar una cátedra de historia del arte y arqueología, la cual nombraron por Schapiro.

Aunque en su arte Motherwell se dedicaba a la abstracción, aquí las líneas negras surgieron los rayos de un talit, un chal de oración tradicional de los judíos.

James Brooks (1906–1992)

Floxurn, 1955

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of the Artist
70.11

In the late 1940s, former W.P.A.

muralist James Brooks began working abstractly. The artist said he "starts with accidental strokes and then leaves it up to the painting to do the rest." Fearing titles would give viewers a "trigger of what to look for," he used numbers and letters instead. When that system became too confusing, he began using titles, like *Floxurn*, that he called "nonsense things."

Brooks and his wife purchased a house and studio in the Hamptons on the bluffs overlooking the Atlantic Ocean. They moved inland when a severe hurricane threatened to destroy their home.

Floxurn, 1955

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación del Artista 70.11

A finales de los años 40, James Brooks, el antiguo muralista W.P.A., comenzó a experimentar con el arte abstracto. El artista dijo, "Empiezo con unas pinceladas casuales, y dejo que la pintura haga lo demás." Tenía miedo de que la acción de ponerles títulos a sus obras le obligaría a la audiencia a ver algo predeterminado. Por eso, decidió mejor usar números y letras. Cuando el sistema de números y letras se puso demasiado confuso, Brooks comenzó a poner títulos de palabras inventadas, como *Floxurn*, que eran "tonterías."

Brooks y su esposa compraron una casa con un estudio de arte en los Hamptons sobre los acantilados frente al Océano Atlántico. Se trasladaron más al interior después de un grave huracán que casi destrozó la casa.

Michael Lekakis (1907–1987)

Nereid, 1946

local wild cherry wood on red pine base
Guild Hall Museum, Gift of Elizabeth Strong-Cuevas and the Guild Hall Purchase Fund 82.16

Michael Lekakis wanted to bring out the forms he felt were naturally inherent in the wood he used. The shapes in many of his sculptures, like *Nereid*, bulge, twist, or spiral, exploiting the grain of the wood. A brochure from a 1973 exhibition of his work noted the artist would groom trees near his Long Island studio to grow in "sculpturally promising forms."

The son of Greek parents, Lekakis often used Greek words as the titles of his sculptures. In Greek mythology, nereids are female spirits of the sea.

Nereida, 1946

madera local de cerezo sobre un base de pino rojo
Guild Hall Museum, Donación de Elizabeth Strong-Cuevas y el Fondo de Compras de Guild Hall 82.16

Michael Lekakis quería resaltar lo que creía que eran las formas inherentes de la madera que utilizaba. Las formas que salen en sus esculturas, como *Nereida*, tienen protuberancias, curvas, y espirales, y siguen el

grano de la madera. Se anota en un folleto de una exposición del arte de Lekakis en 1973 que el artista solía orientar el crecimiento de sus árboles “de una manera prometedora para las esculturas.” El hijo de padres griegos, Lekakis solía poner títulos griegos a sus esculturas. En la mitología griega, las nereidas son espíritus femeninos del mar.

Willem de Kooning (1904–1997)
***Untitled (Head of a Woman)*, about 1965**

charcoal and pastel on paper
Guild Hall Museum, Gift of the Artist 66.10

Although *Untitled (Head of a Woman)* is anatomically recognizable, de Kooning emphasizes the abstract arrangement of form, line, and the sparing use of color. Throughout the 1960s and into the 1970s, creative concerns with women and the female form dominated de Kooning’s work.

The artist first visited East Hampton in 1948 at the invitation of Jackson Pollock. By 1962 de Kooning decided to design a permanent studio-home out of the city, a decision based as much on a desire to be near the light and the sea as by disillusionment with his growing celebrity. He lived in East Hampton until his death in 1997.

***Sin Título (Cabeza de Mujer)*, cerca de 1965**

carboncillo y pastel sobre papel
Guild Hall Museum, Donación del Artista 66.10

Aunque podemos reconocer la forma anatómica en *Sin Título (Cabeza de Mujer)*, el enfoque de de Kooning está en los elementos abstractos de forma, línea, y el uso infrecuente del color. Durante los años 60 y 70, de Kooning muestra sus preocupaciones creativas por las mujeres y la forma femenina.

El artista visitó a East Hampton por primera vez en 1948 por invitación de Jackson Pollock. En 1962, de Kooning decidió diseñar una casa-estudio permanente fuera de la ciudad. Tomó esta decisión en parte debido a su deseo de estar cerca del sol y el mar, y por otra parte para alejarse de su creciente fama. Sigió viviendo en East Hampton hasta su muerte en 1997.

Henri Cartier-Bresson (1908–2004)

East Hampton, 1968

gelatin silver print

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 77.15

This photograph captures an ordinary moment in time. For French photographer Cartier-Bresson, photography was “a spontaneous impulse coming from an ever attentive eye which captures the moment and its eternity.” Scholars consider Cartier-Bresson to be one of the masters of 1900s photography.

East Hampton, 1968

copia a la gelatina de plata

Guild Hall Museum, Donación del Artista 77.15

Esta fotografía captura un momento cualquiera en el tiempo. Para el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, la fotografía representaba “un impulso espontáneo que proviene de un ojo atento y que captura la eternidad de un momento.”

Muchos académicos consideran a Cartier-Bresson uno de los maestros de la fotografía del siglo 20.

William King (1925–2015)

***The Swimmer*, 1955**

paint on pine wood

Guild Hall Museum, Purchased with aid of funds from the National Endowment for the Arts 72.23

With minimal mass and materials, sculptor William King conveys the idea of a swimmer stretching through the water. Like most of King’s sculptures, *The Swimmer* is long and lanky, like the artist himself. Although this work is reminiscent of folk art, King was professionally trained. He began his career in New York City. In the 1970s the artist moved his home and studio to East Hampton.

***El Nadador*, 1955**

óleo sobre madera de pino

Guild Hall Museum, Comprado con la ayuda del Fondo Nacional para las Artes 72.23

Usando sólo pocos materiales ligeros, el escultor William King presenta la imagen de un nadador que se estira por el agua. Como la mayoría de sus esculturas, *El Nadador* es una figura larguirucha, como el mismo artista. Aunque sus obras recuerdan al arte folclórico, King empezó su carrera y recibió su formación profesional en la ciudad de Nueva York. Durante los años 70, el artista se mudó a East Hampton.

Saul Steinberg (1914–1999)
The Landscapes of Dr. Pavlov,
1967

watercolor and ink on Strathmore®
paper

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 68.3

You may remember Saul Steinberg for his *New Yorker* magazine cartoons, illustrations, and covers. He also made other works of art. This work shows Steinberg's interest in calligraphy and rubber stamps. Scholars have noted these interests may stem from their importance in official documents. Passports and visas played a critical role in Steinberg's life, eventually allowing him to come to the U.S. in 1942. But don't try to read the handwriting. Steinberg developed an illegible "false calligraphy."

Steinberg was married to Hedda Sterne, whose work is also in this exhibition. The couple lived in Manhattan but were part-time residents of Long Island's East End.

Los Paisajes del Dr. Pavlov, 1967

acuarela y tinta sobre papel Strathmore®
Guild Hall Museum, Donación del Artista 68.3

Usted puede reconocer a Saul Steinberg por sus ilustraciones, caricaturas y dibujos de portada para la revista *The New Yorker*. También hizo otras obras de arte, como ésta. Aquí el artista nos muestra su interés por la caligrafía y los sellos de goma. Este interés, según los críticos, puede haber venido del uso de estos medios en los documentos oficiales. Los pasaportes y los visados desempeñaron un papel muy importante en la vida de Steinberg; eventualmente permitieron que el artista llegara a los Estados Unidos en 1942. ¡Pero no trate de leer la letra! Steinberg inventó una "caligrafía falsa" ilegible.

Steinberg se casó con Hedda Sterne, cuya obra también aparece en esta exposición. La pareja vivía en Manhattan, pero pasaban mucho tiempo en el East End de Long Island.

Abraham Rattner (1895–1978)
Henry Miller, 1940

ink on paper

Guild Hall Museum, Estate of Abraham
Rattner Purchased with the aid of funds from
the National Endowment for the Arts and a matching gift from
the Elaine Dannheisser Fund 79.10.1

From 1940 to 1941, artist Abraham Rattner took a road trip with the writer Henry Miller. They traveled from the Northeast to New Orleans, through the segregated South, to document modern America. Rattner made hundreds of sketches along the way. Miller later published an account of the trip as *The Air-Conditioned Nightmare*.

Rattner worked in a variety of styles, from abstract to more illustrative modes. In the 1960s, he and his wife moved to Sag Harbor. The Guild Hall holds 200 works by Rattner, including sketches from his trip with Miller, among which are several of Virginia.

Henry Miller, 1940

tinta sobre papel

Guild Hall Museum, Herencia de Abraham Rattner, Comprado con la ayuda del Fondo Nacional para las Artes y una campaña para igualar donaciones del Fondo Elaine Dannheisser 79.10.1

De 1940 a 1941, el artista Abraham Rattner realizó un viaje por carretera con el escritor Henry Miller.

Viajaron del noroeste de los Estados Unidos a Nueva

Orleans, pasando por el sur segregado, para documentar cómo era el país en aquel momento.

Rattner hizo cientos de bocetos en el camino. Más tarde, Miller publicó *The Air-Conditioned Nightmare* (*La Pesadilla Climatizada*), un relato del viaje.

Rattner empleaba una variedad de estilos, desde la abstracción a modos más ilustrativos. Durante los años 60, él y su esposa se mudaron a Sag Harbor. En Guild Hall, hay más de 200 obras de Rattner. Entre ellos son varios bocetos del viaje de Rattner y Miller, con algunos bocetos de Virginia.

Ibram Lassaw (1913–2003)

Caryatids V, 1969

bronze and alloys

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 69.14

In ancient Greek architecture a "caryatid" is a female figure used as a column or pillar. When a New York City gallery showed Ibram Lassaw's work in 1977, the *New York Times* art critic described Lassaw's *Caryatid* sculptures as having "the look of resurrected antiquities from some unknown civilization." By the time he made the *Caryatids*, the Egyptian-born Lassaw had been making abstract sculpture for over 30 years. He lived not far from Jackson Pollock in East Hampton.

Cariátides V, 1969

bronce y aleaciones

Guild Hall Museum, Donación del Artista 69.14

En la antigua arquitectura griega, una “cariártide” es una figura femenina esculpida con función de columna o pilastra. Cuando una galería de Nueva York mostró algunas obras de Lassaw en 1977, un crítico de arte del *New York Times* describió que las esculturas *Cariátides* tenían, “el aspecto de ser unas antigüedades resucitadas de alguna civilización desconocida.” En el momento que creó los *Cariátides*, Lassaw, nacido en Egipto, llevaba más de treinta años dedicado a la escultura abstracta. Vivía a poca distancia de Jackson Pollock en East Hampton.

GALLERY/GALERÍA 3

Fairfield Porter (1907–1975)

The Plane Tree, 1964

oil on canvas

Guild Hall Museum, Guild Hall Purchase Fund 66.5

You can just make out the tree trunk through the thicket of green leaves in this painting. Fairfield Porter was among the artists who painted in a representational style that verged on abstraction. He seems as interested in the patches of color as he is in the tree.

Porter, a figure and landscape painter, relocated his family to Southampton in 1949. He immediately began a campaign to bring other representational painter friends to the area. These included Jane Freilicher, Jane Wilson, and Larry Rivers, whose works are also in this exhibition.

El Plátano Occidental, 1964

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Fondo de Compras de Guild Hall 66.5

Apenas se puede distinguir el tronco de un árbol a través del matorral verde en esta pintura. Podríamos decir que el estilo artístico del pintor Fairfield Porter era entre representacional y abstracto. Parece que el artista se fija tanto en el árbol como en las manchas de color.

Porter, un pintor de figuras y de paisajes, trasladó a su familia a Southampton en 1949. Justo después, empezó a traer a otros amigos pintores al área. Entre

estos figuraron Jane Freilicher, Jane Wilson, y Larry Rivers, cuyas obras también aparecen en esta exposición.

Jane Wilson (1924–2015)

Water Mill Fog (East End, Long Island, NY), 1966

oil on canvas

Guild Hall Museum, Guild Hall Purchase Fund

At a time when abstract art was most lauded by critics, several painters, including Jane Wilson, turned to the traditional subject of landscape. A native of Iowa, Wilson began making summer visits to the Hamptons in the mid-1950s. She later bought a carriage house in the hamlet of Water Mill, in Southampton. Of this scene Wilson said, “I’ve always looked forward as much to the fogs of Water Mill as to the clear weather. The fogs, like darkness, make familiar places unfamiliar in ways that never seem to repeat.”

Niebla sobre Water Mill (East End, Long Island, NY), 1966

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Fondo de Compras de Guild Hall

En un momento cuando los críticos apreciaban más que todo el arte abstracto, muchos pintores, como Jane Wilson, se interesaron más por los paisajes tradicionales. Nativa de Iowa, Wilson empezó a visitar los Hamptons durante los veranos a mediados de los años 50. Terminó comprando una cochera en la aldea de Water Mill, Southampton. De aquel escenario dijo, “Siempre me ha encantado ver la niebla sobre Water Mill tanto como el cielo despejado. La niebla, como la oscuridad, hace que los lugares familiares parezcan extraños de maneras totalmente nuevas.”

Adolph Gottlieb (1903–1974)

Guild Hall is for Everyone, 1970

offset lithograph on paper

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 70.4

In 1970 Adolph Gottlieb made *Guild Hall is for Everyone* as a gift to the organization. Its imagery is similar to the artist’s “burst” paintings that featured a disk above an amorphous bursting black shape.

A native of New York City, Gottlieb spent the last years of his life in East Hampton.

Guild Hall es para Todos, 1970

litografía offset sobre papel

Guild Hall Museum, Donación del Artista 70.4

En 1970, Adolph Gottlieb creó *Guild Hall es para Todos* como una donación para la organización. La imaginería es parecida a la que se encuentra en las pinturas “burst” (“explosión”) del artista, con un disco sobre una ambigua forma negra que explota. Nativo de Nueva York, Gottlieb pasó los últimos años de su vida en East Hampton

Adolph Gottlieb (1903–1974)

Wall, 1968

painted aluminum

Guild Hall Museum, Gift of Ronnie Chalif in memory of Adolph and Esther Gottlieb, and in honor of Enez Whipple

Adolph Gottlieb was primarily a painter. In his later work, especially, he focused on simple, color-infused shapes, including circles and thick arcs. (The poster he made for the Guild Hall in 1970, also in this exhibition, provides a clue to the look of his paintings.) In the 1960s and 1970s Gottlieb experimented with sculpture, translating his two-dimensional shapes into three-dimensional compositions.

Pared, 1968

aluminio pintado

Guild Hall Museum, Donación de Ronnie Chalif en memoria de Adolph y Esther Gottlieb, y en honor en Enez Whipple

Adolph Gottlieb principalmente era un pintor. En su trabajo posterior, se enfocaba más que todo en formas simples de color, incluido círculos y arcos gruesos. (El póster que creó para Guild Hall en 1970, que también aparece en esta exposición, nos da una idea de cómo eran sus pinturas.) Durante los años 60 y 70, Gottlieb experimentaba con la escultura, convirtiendo sus formas bidimensionales en composiciones tridimensionales.

Jane Freilicher (1924–2014)

Water Mill Landscape (East End, Long Island, NY), 1963

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 69.20

If you can imagine this painting without the buildings, you can get a sense of the artist's beginnings as a

painter of abstract canvases. Freilicher soon rejected abstraction for what seemed to her the more intriguing challenges posed by realism. “To strain after innovation,” said the artist, “to worry about being ‘on the cutting edge’—a phrase I hate—reflects concern for a place in history or for one’s career rather than for the authenticity of one’s own painting.”

Freilicher came to the Hamptons in the 1950s and felt an immediate response to the possibilities offered by its coastal landscapes, tidal inlets, and farm fields.

Paisaje de Water Mill (East End, Long Island, Nueva York), 1963

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación del Artista 69.20

Si te puedes imaginar esta pintura sin los edificios, puedes tener una visión de cómo era el arte abstracto de Freilicher al comienzo de su carrera. Freilicher decidió cambiar la abstracción por lo que a ella le parecía el reto más interesante del realismo. “Sentir el estrés después de la innovación,” dijo la artista, “preocuparse por ‘estar a la vanguardia’ -- odio esta frase -- indica que el artista está más preocupado por la fama o por su carrera que por la autenticidad de su pintura.”

Freilicher llegó a los Hamptons durante los años 50 e inmediatamente se sintió conectada a las posibilidades que representaban el paisaje costero, las rías, y los campos.

Elizabeth Strong-Cuevas

(born/nacida en 1929)

Propeller Head Wall#1, 1981

bronze with transparent black

patina

Guild Hall Museum, Gift of Robert Pierot 82.4

For Elizabeth Strong-Cuevas, the human face is an important motif. Said the artist, “The heads with double or more profiles suggest the complementarity of opposites, of psychological divisions, united in the unity of consciousness.”

Strong-Cuevas served for many years on the Guild Hall Museum Committee. She lives and works in New York City and in the Hamptons.

Pared Cabeza Hélice #1, 1981

bronze con una pátina negra transparente

Guild Hall Museum, Donación de Robert Pierot 82.4

La cara humana es un tema central para la artista Elizabeth Strong-Cuevas. Ella dijo, "Las cabezas con dos o hasta más perfiles presentan la complementariedad de aspectos opuestos, de divisiones psicológicas, unidos en la conciencia."

Strong-Cuevas formó parte del Comité de Guild Hall por muchos años. Actualmente vive y trabaja en Nueva York y en los Hamptons.

Robert Rauschenberg (1925–2008)

Poster for CORE (Congress of Racial Equality), 1965

silkscreen printed in colors with varnish overlay, edition 58 of 200
Guild Hall Museum, Gift of Mrs. Guri Lie Zechkendorf 68.18.3

This mash-up of mid-twentieth-century photos is typical of Rauschenberg's work. In the 1950s and '60s, the artist began incorporating elements of collage, paint, print, and objects in works that he called "combines." With the "combines," he wanted to challenge, as he said, "the gap between art and life." In 1962 he began to use silkscreen, known as a commercial process, to include photographic images in his work.

Founded in 1942, the Congress of Racial Equality is a civil rights organization, devoted to bringing about "equality for all people." Rauschenberg's poster for CORE was the first he made for humanitarian and environmental organizations.

Póster para CORE (El Congreso de la Igualdad Racial), 1965

serigrafía de color con una capa de barniz
edición 58 de 200

Guild Hall Museum, Donación de la Sra. Guri Lie Zechkendorf 68.18.3

Este collage de fotografías de mediados del siglo XX es un ejemplo típico del arte de Rauschenberg. Durante los años 50-60, el artista empezó a incorporar elementos del collage, la pintura, y varios objetos misceláneos para crear obras que llamaba "combinaciones." Con las "combinaciones" Rauschenberg quería contemplar "la diferencia entre el

arte y la vida real." En 1962 empezó a usar la serigrafía, que antes era un proceso comercial, para incluir imágenes fotográficas en sus obras.

Fundado en 1942, el Congreso de la Igualdad Racial (CORE) es una organización de derechos civiles dedicada a trabajar para "la igualdad para todos." El póster de Rauschenberg para CORE fue el primero que el artista hizo para una organización humanitaria.

Jasper Johns (born/nacido en 1930)

Target, 1973

screenprint on paper
edition 9 of 100

Guild Hall Museum, Collection of Saul Steinberg from the portfolio published in an edition of 100 by the Committee to endow a chair in honor of Meyer Schapiro at Columbia University 82.18.3

In his work since the mid-1950s, Jasper Johns has continually presented and recast readymade emblems of popular culture. These include items such as the American flag, targets, and beer cans. Johns is best known for his flag and target motifs, which he revisited in well over 50 paintings, drawings, sculptures, and prints. In 1960 he began his involvement with printmaking, often reworking the imagery of his paintings.

Blanco, 1973

serigrafía sobre papel
edición 9 de 100

Guild Hall Museum, Colección de Saul Steinberg, del portafolio publicado por el Comité en una edición de 100 para donar una silla en honor de Meyer Schapiro en Columbia University 82.18.3

Desde los años cincuenta, Jasper Johns ha presentado varios emblemas de la cultura popular en sus obras. Entre estos son blancos, la bandera estadounidense, y latas de cerveza. Johns se conoce más que todo por sus obras con banderas y blancos, que aparecen en más de cincuenta pinturas, dibujos, esculturas, e impresiones. En 1960, empezó a trabajar con el grabado, volviendo a usar las mismas imágenes de sus pinturas.

Alfonso Ossorio (1916–1990)

Compatriots, 1966-67

collage, plastic, and various materials
on wood panel

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 69.10.2

Philippine-born Alfonso Ossorio began his artistic career making surreal and abstract images. In the 1960s he began making assemblages—collages made with three-dimensional objects. He called them “congregations,” explaining, “I have taken to calling them congregations simply because they all work together and the parts are unified to a final end, working for one final effect.”

Jackson Pollock and Lee Krasner persuaded Ossorio to buy “The Creeks,” a 52-acre estate that became an informal gathering place for the entire East End art community.

Compatriotas, 1966-67

collage, plástico, y varios materiales sobre tablero de madera

Guild Hall Museum, Donación del Artista 69.10.2

Nacido en las Filipinas, Alfonso Ossorio comenzó su carrera artística creando imágenes abstractas y surrealistas. Durante los años 60, empezó a crear montajes artísticos—collages con objetos tridimensionales. Los decía “congregaciones.” Explicó, “Para mí se llaman ‘congregaciones’ simplemente porque todas las partes están unidas y trabajan juntas, para crear un sólo efecto final.”

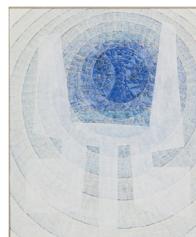
Jackson Pollock y Lee Krasner le convencieron a Ossorio de comprar “The Creeks” (“Los Arroyos”), una finca de 52 acres que la comunidad artística del East End usaba para sus reuniones informales.

Jimmy Ernst (1920–1980)

Terrestrial II, 1968

oil on canvas

Guild Hall Museum, Gift of Dallas Ernst 97.2

Relying on color, concentric circles, and a superimposed angular form,

Terrestrial II reveals Ernst’s interest in structure. “I like working with linear things,” said the artist in a 1975 interview, “I like structured forms. I like to allow forms to emerge out of the intersection or the combination of linear elements.”

Son of artist Max Ernst, whose work is also in this exhibition, Jimmy (born Hans-Ulrich Ernst) came to the U.S. on the eve of WWII. He was active in the artists’ community in East Hampton.

Terrestre II, 1968

óleo sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación de Dallas Ernst 97.2

Terrestre II, con su color vibrante, círculos concéntricos, y forma angular superpuesta nos revela el interés que tenía Ernst en la estructura. “Me gusta trabajar con las cosas lineales,” dijo el artista durante una entrevista en 1975. “Me gustan las formas con estructura. Me gusta que las formas vayan emergiendo de la intersección, o combinación, de los elementos lineales.”

Hijo del artista Max Ernst (cuya obra también aparece en esta exposición), Jimmy Ernst, nacido como Hans-Ulrich Ernst, llegó a los Estados Unidos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Jimmy contribuía activamente a la comunidad de artistas de East Hampton.

Donald Lipski

(born/nacido en 1947)

Powershot, 1997

staple gun mounted on paper

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 98.4

Why is this staple gun mounted on certificate paper? “I...am really just taking objects as they exist,” said Donald Lipski in a 2001 interview, “and putting them together in some new way that I hope will lead people to construct thoughts of their own.” His signature assemblages ask the viewer to reconsider these items in an artistic context. His work celebrates the inherent beauty of the object while simultaneously engaging the viewer’s personal response. More recently the Chicago native has been making large-scale public art. He and his wife spend their summers in the Hamptons.

Powershot, 1997

engrapadora montada sobre papel

Guild Hall Museum, Donación del Artista 98.4

¿Por qué está esta engrapadora montada sobre papel? “Simplemente estoy tomando los objetos como son,” dijo Donald Lipski en una entrevista en 2001, “y los conecto de una manera en que (espero) la gente pueda formar sus propias opiniones.” Con sus montajes

únicos, Lipski pide que la audiencia vuelva a considerar los objetos comunes en un contexto artístico. Sus obras celebran la belleza inherente de los objetos, y a la vez suscitan una reacción personal de la audiencia. Más recientemente, Lipski, nativo de Chicago, ha hecho arte público a gran escala. El artista pasa los veranos en los Hamptons junto con su esposa.

Ross Bleckner
(born/nacido en 1949)
Untitled, 1991
oil on canvas
Guild Hall Museum, Gift of the Artist 93.7

While other artists in the 1980s reintroduced the figure to their works, Ross Bleckner continued to explore abstraction, specifically the meanings abstract paintings could express. Critics have called his works "poetic." Like this small canvas, many of them feature blurred imagery and glowing light.

Ross Bleckner divides his time between a loft in New York City, and a retreat in the Hamptons formerly owned by writer Truman Capote.

Sin Título, 1991
óleo sobre lienzo
Guild Hall Museum, Donación del Artista 93.7

Mientras que otros artistas de los años 80 volvieron a trabajar con figuras en su arte, Ross Bleckner seguía explorando las imágenes abstractas. Sobre todo, le interesaba el significado dentro de las pinturas abstractas. Hasta los críticos decían que sus obras eran "poéticas." Como en este lienzo pequeño, muchas de sus obras presentan imágenes borrosas y una luz resplandeciente.

Ross Bleckner divide su tiempo entre un loft en Nueva York y un retiro en los Hamptons, que antes había sido propiedad del escritor Truman Capote.

Joe Zucker (born/nacido en 1941)
Aurania!, 1999
watercolor, colored pencil, and graphite
on paper
Guild Hall Museum, Gift of the Weiman Foundation 2000.1.1

Joe Zucker's work varies widely. "I have no one specific style," he remarked to an interviewer. In the late 1990s, however, he made a series of works on

paper, including *Aurania!* that featured broad, soft black lines or strokes edged with color. The Chicago native lives in East Hampton.

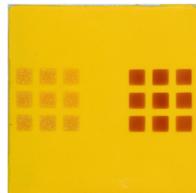
***Aurania!*, 1999**

acuarela, lápiz de color, y grafito sobre papel
Guild Hall Museum, Donación de la Fundación Weiman 2000.1.1

Hay muchísima variedad en el arte de Joe Zucker. "No tengo un estilo específico," dijo en una entrevista. A finales de los años 90, hizo una serie de obras sobre papel, incluso *Aurania!*, con líneas suaves, gruesas y negras, o con pinceladas con bordes de color. Nativo de Chicago, el artista vive actualmente en East Hampton.

John Chamberlain (1927–2011)

***The Beach Boys*, 1964**
automobile lacquer and metal flakes on
Masonite® and Formica®
Guild Hall Museum, Tito Spiga Bequest 93.5

With spray-painted auto lacquer, John Chamberlain here creates the illusion of space or layers. As an art student, he also explored science and mathematics, an interest suggested by the work's strict geometry. This piece is a departure from the sculptures that made him famous: abstract constructions of crushed and twisted auto body parts. For a few years in the mid-1960s, however, Chamberlain also made small geometric paintings like this one.

Chamberlain's final home and studio was on the East End of Long Island.

***Los Beach Boys*, 1964**

laca automotora y escamas metálicas sobre Masonite® y Formica®
Guild Hall Museum, Legado de Tito Spiga 93.5

John Chamberlain logró crear la ilusión de capas con su uso de laca automotor en aerosol. Cuando era estudiante de arte, Chamberlain exploraba los conceptos de la matemática y la ciencia. Su interés es evidente aquí en la geometría estricta de la obra. Esta obra es una desviación de las esculturas que le hicieron famoso: unas construcciones abstractas de repuestos de autos torcidos y aplastados. Durante los años 60, Chamberlain también se puso a crear algunas pequeñas pinturas geométricas como ésta.

La última vivienda y estudio de arte de Chamberlain quedaba en el East End, Long Island.

GALLERY/GALERÍA 4

Donald Sultan (born/nacido en 1951)

Smoke Rings II, 2005

Inkjet pigment print

artist's proof #5

Guild Hall Museum, Gift of Adamson Editions

2006.24

In a play between light and dark, Sultan's *Smoke Rings* are arrested in time, focusing attention on form and contrast. The work incorporates basic geometric and organic forms that are both delicate and monumental. Although most of his works feature recognizable objects, Sultan insists his imagery is primarily abstract. The artist splits his time between New York City and the Hamptons.

Anillos de Humo II, 2005

impresión con pigmento de inyección de tinta

prueba de artista #5

Guild Hall Museum, Donación de Adamson Editions 2006.24

En un juego entre luz y sombra, los *Anillos de Humo* de Sultan parecen estar detenidos en el tiempo, con el enfoque en la forma y el contraste. Esta obra incorpora elementos geométricos y orgánicos que son a la vez delicados y monumentales. Aunque podemos reconocer varios objetos en las obras de Sultan, el artista insiste en que su arte es fundamentalmente abstracto. El artista divide su tiempo entre Nueva York y los Hamptons.

David Salle (born/nacido en 1952)

High and Wide, 1994

color lithograph and woodcut on two sheets of paper

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 96.17

David Salle's print looks like a random collection of objects and images from photography, advertising, and art history. The artist maintains, however, that the choices are not random, but are connected to and build upon one another. This is one of six prints in a series he titled *High and Low*. The horseshoe, finger gestures, and eye appear in other prints in the series.

Salle became well-known in the New York City art scene in the 1980s. There he was a prominent leader in the return of figurative painting to American art. Today he lives and works in East Hampton.

Alto y Ancho, 1994

litografía de color y xilográfía sobre dos hojas de papel

Guild Hall Museum, Donación del Artista 96.17

Esta obra de David Salle parece ser una colección de varios objetos e imágenes de fotografías, anuncios, e historias del arte. Sin embargo, el artista insiste en que sus elecciones no son al azar. Todos los aspectos de la obra están conectados unos con otros y se apoyan mutuamente. Este grabado es uno de seis en una serie titulada *Alto y Bajo*. La herradura, los gestos, y el ojo aparecen en otras obras de la serie.

Salle se hizo famoso en el escenario del arte neoyorquino durante los años 80. Allí en Nueva York, lideró el movimiento de retornar a la pintura figurativa. Hoy en día, vive y trabaja en East Hampton.

Larry Rivers (1923–2002)

Summer Pregnancy (Portrait of Jimmy and Gretchen Johnson), 1977

acrílico sobre lienzo

Guild Hall Museum, Purchased through the Elaine Dannheisser Fund 79.18

You can almost feel the heat of a summer day in this painting, with its stripes of yellow, orange, and red. But as in most Larry Rivers works, the figures are just as important as the abstract elements. Here Rivers shows Jimmy Johnson, a Johnson & Johnson heir, with his wife Gretchen, pregnant with one of their six children. Writers credit Rivers with being one of the first artists to reintroduce recognizable subject matter into vanguard art. Rivers settled in Southampton at the urging of his friend Fairfield Porter, whose work is also in this exhibition.

Embarazo del Verano (Retrato de Jimmy y Gretchen Johnson), 1977

acrílico sobre lienzo

Guild Hall Museum, Comprado a través del Fondo Elaine Dannheisser 79.18

Con los rayos de amarillo, naranja, y rojo, casi se puede sentir el calor de un día de verano a través de esta pintura. Pero como en la mayoría de las obras de Larry Rivers, las figuras tienen tanta importancia como los elementos abstractos. Aquí Rivers representa a Jimmy Johnson, heredado de la compañía Johnson & Johnson, con Gretchen, su esposa, embarazada de uno de sus seis hijos. Varios críticos dicen que Rivers fue uno de los

primeros artistas en reintroducir un sujeto al arte vanguardista. Rivers llegó a vivir en Southampton en parte debido a la insistencia de su amigo Fairfield Porter, cuya obra también aparece en esta exposición.

**Robert Rahway Zakanitch
(born/nacido en 1935)**

**Finger Adornment (Jade Peas),
1993–94**

acrylic on canvas

Guild Hall Museum, Gift of the American Academy of Arts and Letters, New York, Hassam, Speicher, Bretts and Symons Funds 97.6

For Robert Zakanitch, art infuses everyday life. He finds inspiration in decorative objects, including jewelry, as suggested by this painting. “Everyone is grieving, and, for a moment, art seems trivial,” said the artist in an April 2020 interview. “But we need the caring and beauty that is found in the making of all of the arts. It is in an intrinsic part of their existence. Everything we do, every move we make, from the moment we open our eyes in the morning, is touched by art.”

Adorno para el Dedo (Guisantes de Jade), 1993-94
acrílico sobre lienzo

Guild Hall Museum, Donación de la Academia Americana de Artes y Letras, Nueva York, Fondos de Hassam, Speicher, Bretts y Symons 97.6

Para Robert Zakanitch, el arte es una parte esencial de la vida cotidiana. Zakanitch se inspira en los objetos decorativos, incluso la joyería, como vemos en esta pintura. “Todos en la vida pasamos por períodos de dolor y de luto, y por momentos, el arte nos parece insignificante,” dijo el artista en una entrevista en abril del 2020. “Pero nos hace falta la empatía y la belleza de las artes. Es una parte intrínseca de la existencia del arte. Influye en todo lo que hacemos, cada movimiento, desde el momento en que nos levantamos por la mañana.”

Chuck Close (born/nacido en 1940)

Phil/Manipulated (Composer Philip Glass), 1982

handmade pressed paper pulp

Guild Hall Museum, Guild Hall Purchase Fund 84.7

Chuck Close bases almost all his work on photography transfers to a grid. Close has often returned to the same subjects but rendered in different techniques. He has done more than 100 studies of contemporary music composer Philip Glass. In 1969, Close included one photo of Glass in a black and white painting series, redid it with watercolors in 1977, with stamp pad and fingerprints in 1978, and again in 1982, in this gray handmade paper version. More recently he has rendered the composer in photographs and tapestry.

Partially paralyzed by a spinal artery collapse and using a wheelchair since 1988, Close continues to work with a paint brush strapped to his wrist, with collage, and with inked fingerprints.

Phil/Manipulado (compositor Philip Glass), 1982

pasta de celulosa prensada a mano

edición 9 de 20

Guild Hall Museum, Fondo de Compras Guild Hall 84.7

El trabajo de Chuck Close se basa en foto-transferencias sobre cuadrículas. Close suele volver a utilizar los mismos sujetos en su arte, pero con técnicas diferentes. En total, ha creado más de 100 retratos de Philip Glass, un compositor de música contemporánea. Close retrató a Glass en 1969 en una serie de pinturas en blanco y negro. Despues, volvió a presentar la imagen en acuarela en 1977, con huellas y una almohadilla de tinta en 1978, y otra vez en esta versión con papel gris hecho a mano en 1982. Los retratos más recientes del compositor son fotografías y tapices.

Close quedó parcialmente paralizado tras el colapso de una arteria vertebral, y usa una silla de ruedas desde 1988. Sigue creando su arte con un pincel atado a la muñeca, con collage, y con huellas de tinta.

Audrey Flack
(born/nacida en 1931)

***Fourth of July Still-Life*, 1975**

screenprint with offset printing over lamination on paper
artist's proof 12 of 20

Guild Hall Museum, Gift of the Artist to the Enez Whipple Print and Drawing Collection 81.111

In the early 1970s an American corporation commissioned 12 artists to respond to the question, "What does independence mean to you?" The resulting project celebrated the American Bicentennial of 1976. Audrey Flack's response included what she called "kitsch" objects that evoked the Fourth of July holiday. While here the figurines of soldiers may suggest war, she said of this work that she included beads to "denote a feminine presence." Flack lives and works in East Hampton.

***Naturaleza Muerta del Cuatro de Julio*, 1975**

serigrafía en impresión offset sobre papel laminado prueba de artista 12 de 20

Guild Hall Museum, Donación del Artista a la Colección Enez Whipple de Grabados y Dibujos 81.111

A principios de los años 70, una corporación estadounidense contrató a 12 artistas para responder a la pregunta, "¿Qué significa la independencia para usted?" El proyecto resultante fue una celebración del Bicentenario Estadounidense de 1976. En esta obra de Audrey Flack aparecen varios objetos "kitsch" que evocan las festividades del cuatro de julio. Aunque los soldados puedan evocar imágenes de guerra, Flack dijo que también incluyó un collar de cuentas para "indicar una presencia femenina." Flack actualmente vive y trabaja en East Hampton.

Roy Lichtenstein (1923–1997)

***Study for Red Lamp*, 1992**

screenprint on paper
edition 223 of 250

Guild Hall Museum, Guild Hall purchase Fund 80.23

In the early 1960s, Roy Lichtenstein began borrowing images from comic books, graphic novels, and advertising. This placed him firmly as a founder of the Pop Art movement, based on popular culture imagery. In the 1990s, he began focusing on scenes featuring domestic interiors, rendered in his signature primary-color palette, inspired by commercial color printing.

The artist made this print as part of a fundraiser for a New York nursing home.

Lichtenstein came to the Hamptons as an established artist. There, he and his wife purchased a home in an elegant neighborhood.

***Estudio de la Lámpara Roja*, 1992**

serigrafía sobre papel
edición 223 de 250

Guild Hall Museum, Fondo de Compras de Guild Hall 80.23

Al principio de la década de 1960, Roy Lichtenstein comenzó a tomar imágenes prestadas de revistas de historietas, novelas gráficas, y anuncios. Por eso, se considera uno de los fundadores del Pop Art, que se basa en imágenes de la cultura popular. A partir de los años 90, Lichtenstein comenzó a enfocarse en escenas de interiores domésticas. El artista creaba estas escenas con su paleta de colores primarios, inspirado en la impresión comercial a color. Creó esta obra para recaudar fondos para un asilo de Nueva York.

Andy Warhol (1928–1987)

Sam, about 1954

watercolor and ink on paper

Guild Hall Museum, Tito Spiga Bequest 91.8.3

In 1954, Warhol privately published 25 *Cats Named Sam and One Blue Pussy*, a limited edition of 16, not 25, cat portraits. Warhol, who lived in a New York apartment with his mother, kept many cats, all of whom but one was named Sam. The artist gave copies of the book and the original cat drawings as gifts to clients and close friends. One of these friends bequeathed *Sam* to the Guild Hall collection.

Sam, circa 1954

acuarela y tinta sobre papel

Guild Hall Museum, Legado de Tito Spiga 91.8.3

En 1954, Warhol publicó personalmente una edición limitada de retratos, 25 *Gatos Llamados Sam y Un Gatito Azul*. Pero la edición sólo contó con 16 retratos de gatos, en vez de 25. Warhol vivía en un apartamento en Nueva York con su madre, y allí tenía muchos gatos como mascotas. Todos menos uno se llamaba Sam. El artista regaló ejemplares del libro y los retratos originales a varios clientes y amigos cercanos. Uno de esos amigos donó *Sam* a la colección de Guild Hall.

Andy Warhol (1928–1987)**Marilyn Monroe, 1967**

screenprint on paper

Guild Hall Museum, Tito Spiga Bequest
91.8.6

The image and the artist may both be familiar. *Marilyn Monroe, 1967*, screen icon, was a favorite subject of Andy Warhol's. He was famous for his images of celebrities and soup cans. Warhol believed art should be understandable to everyone, so he selected many of his motifs from popular culture. He mass-produced his silkscreen prints, repeating his subjects over and over. Of this process he said, "The more you look at the same exact thing, the more the meaning goes away, and the better and emptier you feel."

Marilyn Monroe, 1967

serigrafía sobre papel

Guild Hall Museum, Legado de Tito Spiga 91.8.6

Tal vez usted esté ya familiarizado con esta imagen o con el artista. *Marilyn Monroe*, la estrella de cine de los años 50, era un sujeto favorito de Andy Warhol. Warhol se hizo famoso por sus imágenes de celebridades y de latas de sopa. Creía que el arte debería ser comprensible para todos, así que escogió muchos temas de la cultura popular. Produjo muchas de sus serigrafías en serie, repitiendo la imagen del sujeto una y otra vez. Dijo, "Mientras más observas una sola cosa, el significado del objeto se va perdiendo, y te vas sintiendo mejor y más vacío."

Andy Warhol (1928–1987)**Shoe, 1960**

watercolor and ink on paper

Guild Hall Museum, Tito Spiga Bequest
91.8.10

Before he was a famous artist, Andy Warhol was an illustrator. In 1949, art school diploma in hand, he left his native Pittsburgh for New York City. In the mid-1950s he worked as a commercial illustrator and window designer for the I. Miller Shoe Company, Tiffany & Co., Bonwit Teller, and Henri Bendel. He also illustrated for many fashion magazines, including *Glamour*, *Vogue*, and *Harper's Bazaar*.

Zapato, 1960

acuarela y tinta sobre papel

Guild Hall Museum, Legado de Tito Spiga 91.8.10

Antes de ser un artista famoso, Andy Warhol era un ilustrador. Con el diploma de la escuela de arte en la mano, Warhol dejó su ciudad natal de Pittsburgh en 1949 para mudarse a Nueva York. A mediados de los años 50, trabajaba como ilustrador comercial y escaparista para I. Miller Shoe Company, Tiffany & Co., Bonwit Teller, y Henri Bendel. También hizo ilustraciones para varias revistas, incluidas *Glamour*, *Vogue*, y *Harper's Bazaar*.

Miriam Schapiro (1923–2015)**Children of Paradise, 1984**

collage and print on paper

edition 46 of 60

Guild Hall Museum, Gift of the Artist 96.18

Miriam Schapiro invented a kind of collage she called "femmage," for its inclusion of imagery inspired by traditional women's work, such as quilting and sewing. *Children of Paradise* comes from a group of prints called an "edition variée" (varied edition), in which each print included different elements. In each impression of *Children of Paradise* she varied the fabrics used for the hearts, teacups, and houses. Schapiro lived with her husband in East Hampton.

Hijos del Paraíso, 1984

collage y grabado sobre papel

edición 46 de 60

Guild Hall Museum, Donación del Artista 96.18

Miriam Schapiro inventó una nueva forma de collage que llamó "femmage," por el uso de imágenes inspiradas por los trabajos tradicionalmente femeninos, como el picado y la costura. *Hijos del Paraíso* viene de una serie de grabados que se llama una "edition variée" (edición variada), en donde se ven elementos diferentes en cada uno. En *Hijos del Paraíso*, Schapiro varió las telas que usó en cada impresión para los corazones, las tazas, y las casas. Ella vivía con su esposo en East Hampton.

Alan Shields (1944–2005)**Bull-Pen, 1984**

color woodcut, etching, aquatint,
collage on three layers of handmade
paper

edition 17 of 46

Guild Hall Museum, Guild Hall Purchase,
Ruth F. Emmet Fund 87.6

As a youngster on a farm in Kansas, Alan Shields learned sewing from his mother and sisters. Stitching became an integral element of his collages and constructions, which often feature colorful grids. In the early 1980s he worked with master printer Kenneth Tyler at the Tyler Graphics print workshop to create a series of complex prints. These prints, including *Bull-Pen*, featured layers of hand-made paper and multiple printing methods. Shields lived for many years on Long Island's East End.

Toril, 1984

xilográfia a color, grabado, aguatinta, y collage sobre
tres hojas de papel hecho a mano

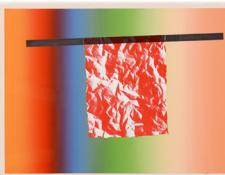
edición 17 de 46

Guild Hall Museum, Fondo de Compras de Guild Hall, Fondo
Ruth F. Emmet 87.6

Cuando era niño en una granja en Kansas, Alan Shields aprendió a coser de su madre y sus hermanas. La costura terminó siendo un elemento integral en sus obras, que suelen incluir cuadrículas de color. A principios de los años 80, Shields colaboraba con el maestro impresor Kenneth Tyler en el taller de grabado Tyler Graphics para crear una serie de grabados complicados. Esos grabados, incluso *Toril*, contaban con capas de papel hecho a mano y varios métodos de impresión. Shields vivió en el East End, Long Island, por muchos años.

James Rosenquist (1933–2017)**Horizontal Bar, 1973**

color lithograph, silkscreen, and
collage on paper, printed at Syria
Studio, New York

Guild Hall Museum, Gift of Argosy Partners and Bond Street
Partners 79.30.9

In *Horizontal Bar*, James Rosenquist combines a color-blending effect with a square of realistically rendered crumpled paper. Arriving in New York from Minnesota in 1955 to continue his art studies, Rosenquist supported himself as a billboard painter.

From this occupation he learned techniques for seamlessly blending colors and enlarging details, like those in this print. Primarily a painter, Rosenquist began experimenting with printmaking in the mid-1960s.

Barra Horizontal, 1973

litografía, serigrafía, y collage de color sobre papel,
grabado en Syria Studio, Nueva York

217/8 x 287/8 pulgadas

Guild Hall Museum, Donación de Argosy Partners y Bond Street
Partners 79.30.9

En *Barra Horizontal*, James Rosenquist combina una mezcla de colores con un cuadrado realista de papel arrugado. Cuando llegó a Nueva York desde Minnesota en 1955 para seguir sus estudios, Rosenquist trabajó como pintor de carteles. De ese trabajo aprendió varias técnicas de mezclar colores a la perfección y de ampliar detalles, como puede ver en esta obra. Rosenquist principalmente era un pintor, pero se puso a experimentar con el grabado a mediados de los años 60.

Lynda Benglis (born 1941)**Arroyo Skies #3, 1992**

etching and aquatint on paper
edition 2 of 35

Guild Hall Museum, Guild Hall Purchase Fund 92.28

Known primarily as a sculptor, Lynda Benglis has worked in a wide array of materials. In the early 1990s she worked with Riverhouse, an artist's workshop in Colorado, to create a series of prints, including this one. This print may have been inspired by the sky over Arroyo Seco, a village near Taos, New Mexico. Benglis splits her time between her studio in East Hampton and a home in Santa Fe.

Cielos Arroyo #3, 1992

grabado y aguatinta sobre papel
edición 2 de 35

Guild Hall Museum, Fondo de Compras de Guild Hall 92.28

Conocida principalmente como una escultora, Lynda Benglis ha trabajado con una gran variedad de materiales artísticos. A principios de los años 90, Benglis colaboraba con Riverhouse, un taller de arte en Colorado, para crear una serie de grabados, incluido éste. Este grabado posiblemente se inspiró en el cielo de

Arroyo Seco, un pueblo cerca de Taos, Nuevo México. Benglis divide su tiempo entre su estudio de arte en East Hampton y su casa en Santa Fe.

April Gornik (born/nacida en 1953)
Moon and Sea, 1991

aquatint on paper

artist's proof V

Guild Hall Museum, Gift of Ambassador Richard Holbrooke 94.1

April Gornik wants her landscapes to suggest an emotional rather than a literal response to nature. "I have always loved nature," writes the artist on her web site. "It's fundamental to my spiritual being...." Inspired by American landscape paintings of the 1800s, Gornik completes her paintings and prints in her studio, sometimes working with the aid of photographs.

Gornik shares a home with her husband, artist Eric Fischl, in the Hamptons, where they work in adjoining studios.

La Luna y el Mar, 1991

aguatinta sobre papel

prueba de artista V

Guild Hall Museum, Donación del Embajador Richard Holbrooke 94.1

April Gornik quiere que sus paisajes inspiren una reacción emocional, y no literal, a la naturaleza. "La naturaleza siempre me ha encantado," escribe la artista en su sitio web. "Es un aspecto esencial de mi ser espiritual..." Gornik se inspira en las pinturas de paisajes norteamericanos del siglo XIX. Ella realiza todas sus pinturas y grabados en su estudio, a veces con la ayuda de fotografías.

Gornik vive en los Hamptons con su esposo, el artista Eric Fischl. Los dos trabajan en estudios contiguos.

MSV

MUSEUM OF THE SHENANDOAH VALLEY

901 Amherst Street • Winchester, Virginia 22601 • www.theMSV.org • 540-662-1473