

**Texto de la exposición en letra
grande – Español**

**Él dijo/Ella dijo:
Las artistas contemporáneas
intervienen**

**FAVOR DE DEVOLVER DESPUÉS
DE USAR**

Él dijo / Ella dijo: Las artistas contemporáneas intervienen

Las artistas que aparecen en esta exposición hacen referencia a la historia del arte para defender su inclusión en el canon artístico, que durante mucho tiempo ha ignorado o minimizado sus contribuciones. Desde el movimiento feminista de los años 70 hasta jóvenes artistas inspiradas en el surrealismo, crean obras que critican las normas de género, el sexismo y el racismo. Muchas artistas de la muestra, especialmente del período posmoderno de los años 70 a 90, se apropian de elementos de predecesores y contemporáneos masculinos, varias de cuyas obras también se incluyen aquí. Ponen en tela de juicio el mito del genio masculino único y crean espacio para nuevas narrativas más inclusivas. Esta exposición presenta obras procedentes del DMA y de colecciones locales, y la mayoría de ellas debutan.

Catégorie 18. Hieronymus Bosch, *The Crucifixion, The Last Adoration, and the Descent from the Cross*, 1510-1511. Oil on panel, 117 x 117 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York (The Cloisters Collection, Purchase)

Catégorie 19. Hieronymus Bosch, *The Descent from the Cross*, 1510-1511. Oil on panel, 117 x 117 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York (The Cloisters Collection, Purchase)

Janson mejorado: Una mujer en cada página

2018

Kaleta A. Doolin

Nacida en Dallas, Texas, en 1950

Texto alterado con marcapáginas rojo

Historia del arte de H. W. Janson es un libro de texto fundacional de historia del arte publicado por primera vez en 1962 y que todavía se utiliza en muchas clases de licenciatura. Como prácticamente todo el material didáctico de este campo hasta hace pocos años, este libro excluye a las mujeres artistas. Doolin modificó el libro de texto haciendo un corte que se asemeja a la forma de una vulva a través de sus páginas para que la imagen de la estatua neoclásica sea siempre visible cuando el usuario hojee las páginas. La imagen siempre presente de la estatua desnuda llama la atención sobre el hecho de que las únicas mujeres incluidas tradicionalmente en la historia del arte han sido modelos desnudas.

Lay Family Acquisition Fund, 2021.22

Hasta e incluyendo sus límites

1975–2008

Carolee Schneeman

Nacida en Fox Chase, Pensilvania, en 1939–
fallecida en New Paltz, Nueva York, en 2019

Crayón sobre papel, cuerda, arnés y video (color,
sonido; 29 min)

Schneeman creó *Hasta e incluyendo sus límites* en respuesta al proceso físico de pintura de Jackson Pollock. Formaba parte del movimiento de “Happenings” (“Acontecimientos”), en el que el arte era la actuación o acción de los artistas más que el objeto resultante. En esta obra, Schneeman se colgaba desnuda de un arnés y hacía marcas con crayones sobre grandes trozos de papel en su departamento. Las líneas del crayón documentan la acción de la artista al moverse por las paredes y el suelo. La instalación expuesta incluye algunos de estos papeles, el arnés y la cuerda, y secuencias de video de su performance grabadas a lo largo de 10 sesiones.

TWO x TWO for AIDS and Art Fund, T44339.A–E

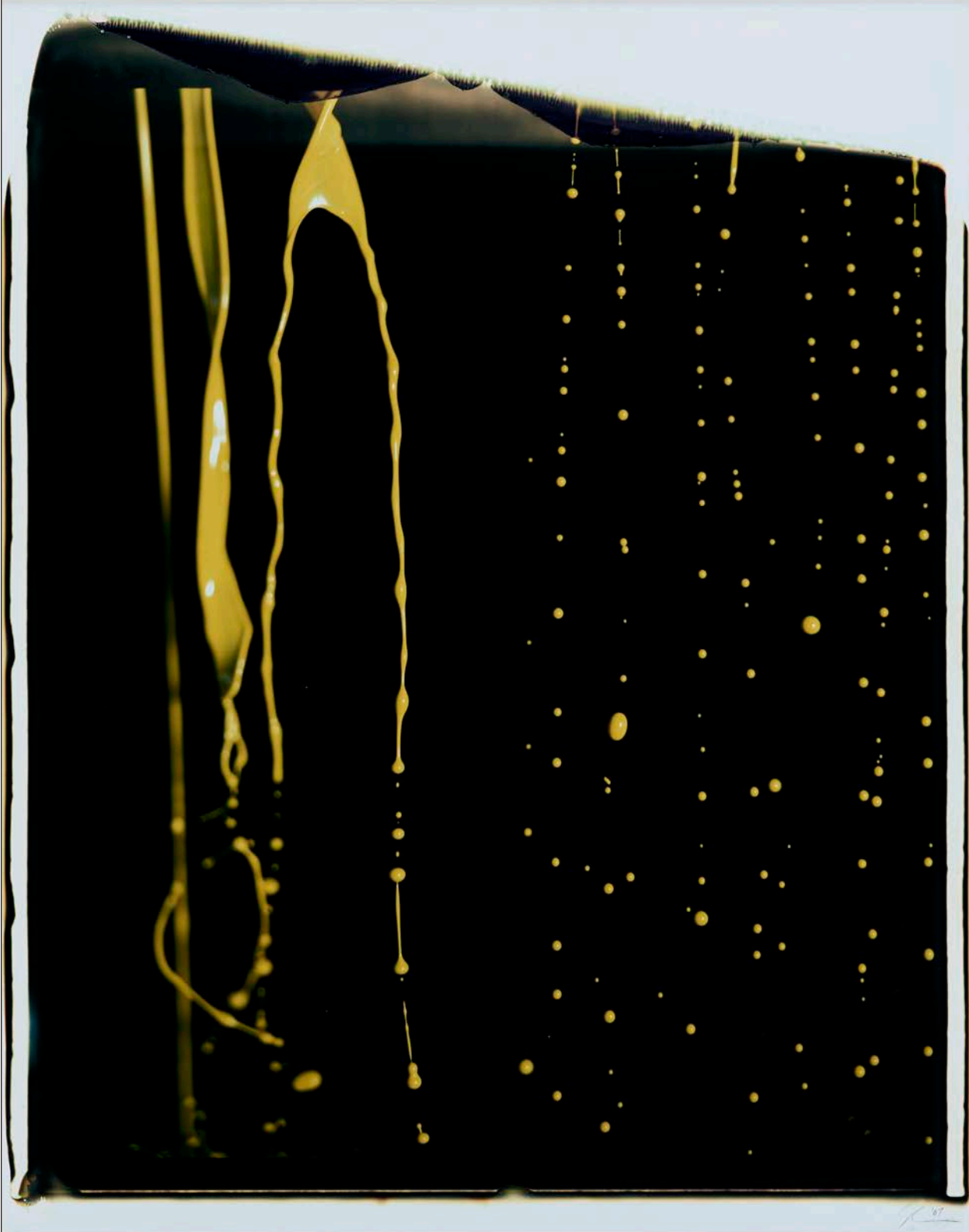

Foto de pintura de acción amarilla #3

2006

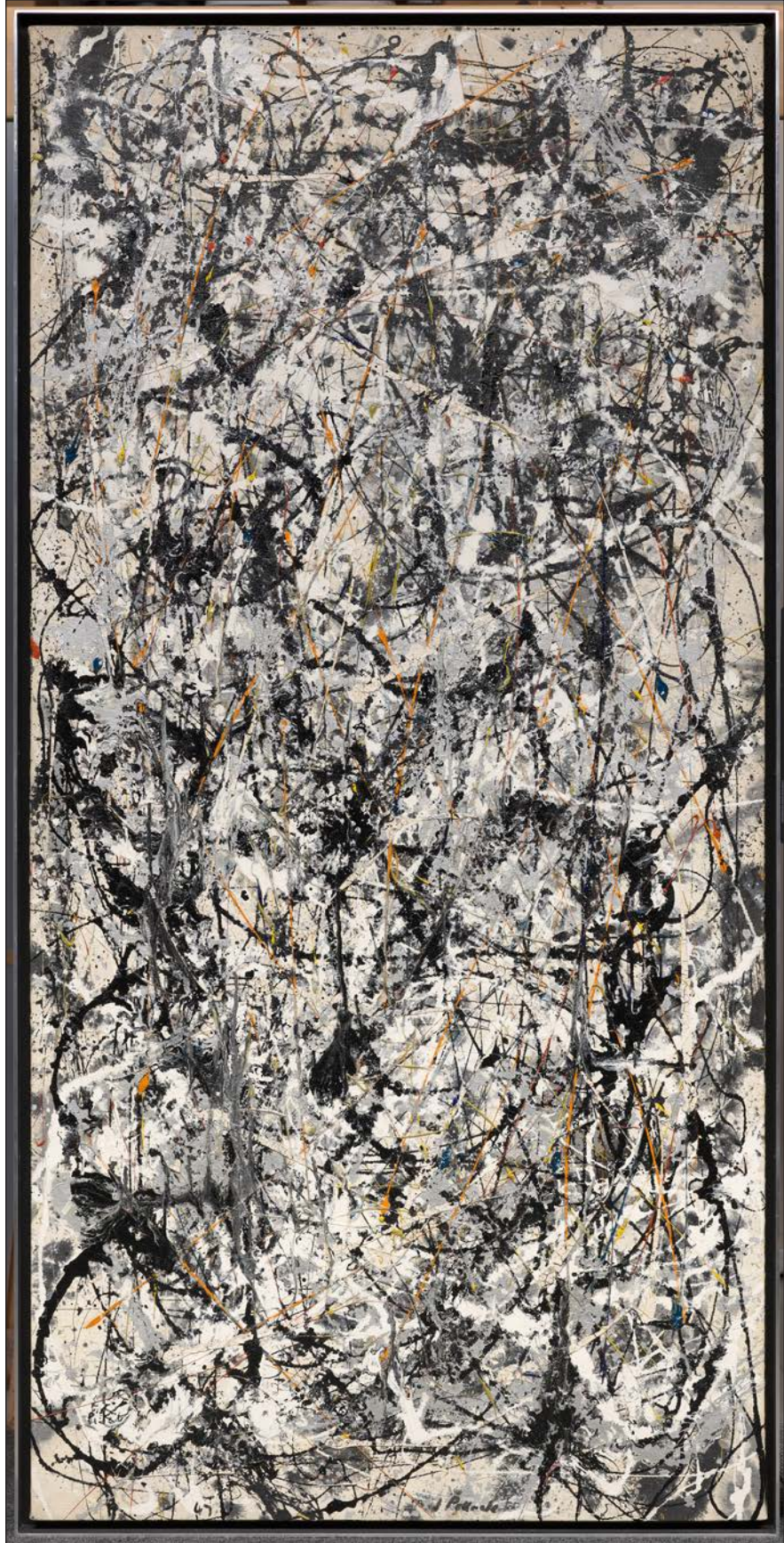
Sarah Charlesworth

Nacida en East Orange, Nueva Jersey, en 1947–fallecida en Falls Village, Connecticut, en 2013

Polaroid

Charlesworth se enfrenta en esta obra al legado del expresionismo abstracto. Descarta la singularidad del gesto del goteo, que puede verse en la cercana *Catedral* de Jackson Pollock, recreándolo y fotografiándolo, utilizando un medio que, a diferencia de la pintura, se define por su capacidad de reproducción. La obra de Pollock y su recepción se consideran a menudo emblemáticas del mito del genio masculino solitario.

Donación de Miyoung Lee, 2021.55

Catedral

1947

Jackson Pollock

Nacido en Cody, Wyoming, en 1912–
fallecido en Hampton, Nueva York, en 1956

Esmalte y pintura de aluminio sobre lienzo

Pollock era conocido por su estilo de expresionismo abstracto “por goteo”, en el que el artista arrojaba pintura directamente sobre un lienzo sin tensar en el suelo de su estudio. Muchos críticos de arte declararon que las pinturas de goteo de Pollock eran la mayor contribución artística de un estadounidense hasta la fecha. Las artistas de esta galería discreparon de las afirmaciones sobre la excepcionalidad de Pollock.

Donación del Sr. Bernard J. Reis y Sra., 1950.87

Dispositivo

1961–1962

Jasper Johns

Nacido en Augusta, Georgia, en 1930;
activo en Sharon, Connecticut

Óleo sobre lienzo con accesorios de madera y metal

Donación de The Art Museum League en honor de la Sra. de Eugene McDermott, 1976.1

Haciendo hombres #3

1992

Deborah Kass

Nacida en San Antonio, Texas, en 1952; activa en Brooklyn, Nueva York

Óleo, acrílico y regla de madera sobre lienzo

Haciendo hombres #3 hace referencia a tres célebres artistas masculinos de las décadas anteriores. Esta estrategia de referencia a la historia del arte es representativa de la práctica general de Kass. En este lienzo, incluye una regla de madera que ha raspado pintura en un movimiento circular, citando los brazos de madera en el *Dispositivo* de Johns (mostrado a la izquierda). Johns incluye objetos tridimensionales encontrados en su estudio para socavar la idea de un cuadro como una ilusión. Kass también incluye las formas de la *Elegía a la República Española, 108* de Robert Motherwell (expuesta en la galería contigua). La obra de Motherwell responde a la Guerra Civil española, con imágenes que evocan las corridas de toros y sus asociaciones con la masculinidad. La tercera referencia es a David Salle. En la mitad inferior del lienzo, Kass pinta dos luchadores al estilo de Salle. Su obra rinde homenaje a las técnicas que admira de los pintores masculinos y critica el asfixiante privilegio de las narrativas masculinas en el arte estadounidense.

Lay Family Acquisition Fund, T44444

Las mujeres y la apropiación

Las artistas de esta sección empezaron a crear arte durante el auge de la teoría posmodernista, entre finales de los años 70 y los 90. El posmodernismo describe el período cultural que siguió al modernismo, una época que a menudo privilegiaba los gestos creativos de creadores únicos, generalmente hombres. El posmodernismo rechazaba la idea del genio artístico y sostenía que no existe un gesto o pensamiento único, sino que toda creación se basa en referencias al pasado. Este movimiento artístico abrió el mundo del arte a las mujeres, que aprovecharon sus estrategias de apropiación y a menudo hicieron referencias directas utilizando la fotografía y otros dispositivos de los medios de comunicación. La obra de estas artistas cuestiona la validez del genio masculino y critica las imágenes de la mujer como objeto de deseo sexual, que circulaban por la cultura popular y la publicidad.

Juramento, testamento, voto

1988/2020

Barbara Kruger

Nacida en Newark, Nueva Jersey, en 1945;
activa en Nueva York, Nueva York, y Los
Ángeles, California

Instalación de video de tres canales con tres
monitores planos LED, sonido

Duración: 5:35

Juramento, testamento, voto consta de tres monitores que reproducen textos del juramento de lealtad a la bandera de Estados Unidos, votos matrimoniales y documentación legal de sucesiones, en los que la artista interviene cambiando la redacción tradicional por expresiones que apuntan a las realidades de nuestros sistemas políticos y económicos actuales.

Kruger se dio a conocer en la década de 1980 por obras que combinan representaciones de mujeres extraídas de la historia del arte y la cultura popular con eslóganes escritos en estilo publicitario como “tu mirada golpea el lado de mi cara” y “tu cuerpo es un campo de batalla”, que han encontrado resonancia perenne en las conversaciones sobre la autonomía corporal.

TWO x TWO for AIDS and Art Fund, 2023.18.A–C

Fotograma de película sin título #28

1979

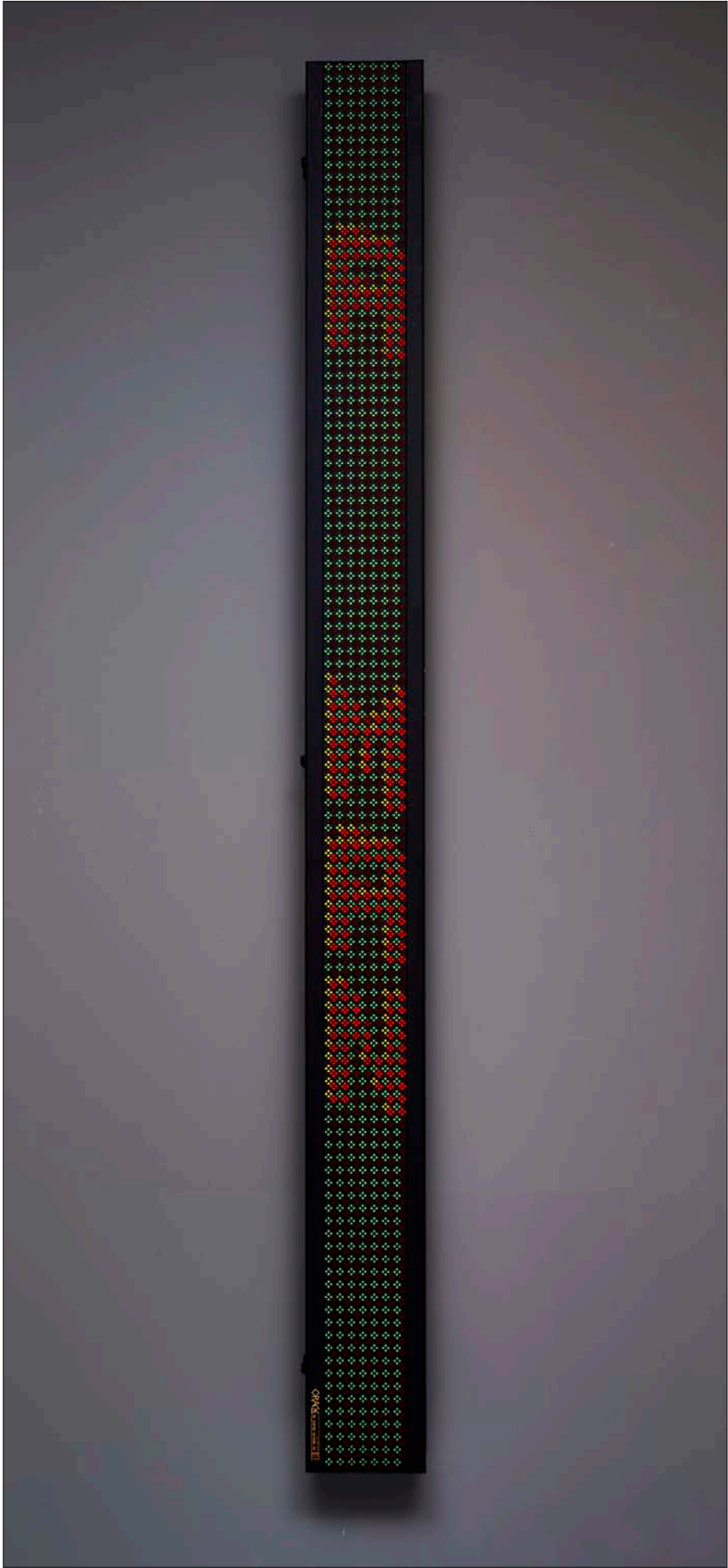
Cindy Sherman

Nacida en Glen Ridge, Nueva Jersey, en 1954;
activa en Nueva York, Nueva York

Impresión de plata sobre gelatina

Esta fotografía de una joven con los pies descalzos y aspecto desaliñado, encogida en un edificio de departamentos, está completamente escenificada. Como modelo de esta y de muchas de sus fotografías, Sherman se transforma para cada sesión fotográfica. La artista incluye temas que imitan las convenciones de Hollywood, pero que, en su extrañeza e imperfección, sugieren un mundo mucho más complejo e inquietante.

Donación de Fredericka Hunter y Ian Glennie, Houston, 1984.177

Soy un hombre

1987

Jenny Holzer

Nacida en Gallipolis, Ohio, en 1950; activa en Hoosick, Nueva York

Letrero electrónico LED con diodos rojos y verdes

Soy un hombre es un letrero LED que contiene las observaciones y meditaciones secas de Holzer sobre la condición humana. Los mensajes, emitidos a través de un medio tradicionalmente utilizado para la publicidad o en estadios deportivos, se presentan con una voz anónima y autorizada que traslada al ámbito público nuestras reflexiones más privadas sobre el sexo, la vida, la muerte, la identidad y el desastre. La obra de Holzer es a la vez seductora y amenazadora, y demuestra el poder de la tecnología para manipular la conciencia.

General Acquisitions Fund y subvención equivalente del National Endowment for the Arts, 1988.57

Felix

2007

Joyce Pensato

Nacida en Brooklyn, Nueva York, en 1941–
fallecida en Nueva York, Nueva York, en 2019

Esmalte y pintura metálica sobre lienzo

Lay Family Acquisition Fund, 2008.35

Sancochado

1994

Rachel Hecker

Nacida en Providence, Rhode Island, en 1950;
activa en Houston, Texas

Acrílico sobre lienzo

Como muchas de las artistas de esta galería, Hecker incorpora a su arte imágenes tomadas de los medios de comunicación. El fondo del cuadro es un torso femenino desnudo, que es el tipo de imagen sexualizada habitual en la publicidad y se hace eco del juego de palabras en inglés creado por la inclusión de un tornillo. En primer plano aparece el personaje Casper, el fantasma bueno, y un reloj digital. Juntos, sugieren la intrusión de la realidad en el disparatado mundo de un sueño.

Donación de la Professional Members League, 1995.42

Azules y rosas

1992–1993

Carrie Mae Weems

Nacida en Portland, Oregón, en 1953; activa en Syracuse, Nueva York

Seis impresiones en gelatina teñidas a mano

El tema de la obra de Weems son las fotografías de los “disturbios raciales” de Birmingham, un momento crucial del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, cuando una huelga iniciada por escolares fue respondida con una fuerza brutal por la policía local, que utilizó perros y mangueras contra incendios para reprimir a los manifestantes. Tomadas originalmente para la revista *Life*, las fotografías fueron adoptadas por Andy Warhol para una serie de serigrafías de 1964. Weems creó su obra a raíz de los disturbios civiles provocados por la absolución de los policías que fueron filmados golpeando a Rodney King, un taxista negro. La infinita reproducibilidad de la fotografía subraya la naturaleza cíclica de los abusos en Estados Unidos.

TWO x TWO for AIDS and Art Fund, 2021.1.A–F

Drácula y la artista

1991/2019

Lorraine O'Grady

Nacida en Boston, Massachusetts, en 1934;
activa en Nueva York, Nueva York

Impresión archivística al pigmento sobre papel
fotográfica de trapo de algodón puro Hahnemule
Baryta en dos partes

O'Grady es una artista, crítica y organizadora cultural que ha defendido a las mujeres artistas negras desde la década de 1970. Como explica en su ensayo de 1992 “La mucama de Olympia: Recuperando la subjetividad femenina negra”, su obra imagina el mundo desde el punto de vista de una mujer negra protagonista. En este díptico, O'Grady representa en una fotografía a una joven que se enfrenta a peines amenazadores, una posible alusión a los intentos de alisar los peinados naturales de las mujeres negras y hacerlas así conformes a las normas culturales dominantes. En la otra fotografía, la misma mujer está sentada a una mesa de escribir, con los peines vencidos en un rincón. La obra es así una parábola del proceso artístico, por el que, como sugiere el título, la escritora es capaz de vencer a las fuerzas vampíricas del conformismo.

TWO x TWO for AIDS and Art Fund, 2023.24.A–B

A partir de Man Ray (La Fortune): 6

1990

Sherrie Levine

Nacida en Hazelton, Pensilvania, en 1947;
activa en Nueva York, Nueva York, y Santa Fe,
Nuevo México

Caoba, fieltro y resina

Levine recrea obras famosas del modernismo y, al hacerlo, destruye el mito de la originalidad que definía esa época anterior. Aquí, la mesa de billar de Levine es una representación escultórica del cuadro *La Fortune* del surrealista estadounidense Man Ray. Inquietantes y oníricas, las bolas de billar rojas y blancas descansan serenamente sobre un campo verde, exactamente como se ven en el cuadro de Ray, mientras que las estilizadas patas de la mesa se han reproducido hasta el último detalle raro.

Donación anónima, 1999.108.A–H

“Subjetividad femenina negra”

Las artistas de esta sección se apropian de imágenes hechas famosas por artistas blancos. Al hacerlo, amplían y profundizan el tema del arte y dan cabida a la subjetividad femenina negra, con lo que la mujer negra reclama su agencia como sujeto de una narrativa y no simplemente como objeto. Aquí, las tres artistas abogan por un lenguaje visual que dé cabida a la experiencia vivida por las mujeres negras, en lugar de a los mitos del heroísmo masculino que constituyen el núcleo de su material original.

De quién doblan las campanas

2021

Janiva Ellis

Nacida en Oakland, California, en 1987;
activa en Nueva York, Nueva York, y en
Los Ángeles, California

Óleo sobre lino

TWO x TWO for AIDS and Art Fund, 2022.18

Elegía a la República Española 108

(La elegía barcelonesa)

1966

Robert Motherwell

Nacido en Aberdeen, Washington, en 1915—
fallecido en Provincetown, Massachusetts, en
1991

Óleo y acrílico sobre lienzo

Aquí Ellis apunta a la angustia existencial rampante en el arte y la literatura estadounidenses del siglo pasado. El título de la obra está tomado de la novela de Ernest Hemingway sobre un voluntario estadounidense que lucha contra el fascismo en la Guerra Civil española de los años 30. El propio Hemingway se trasladó a España durante la guerra, al igual que otros estadounidenses desencantados con la seguridad de su país. Motherwell retomó el tema de la Guerra Civil española para su serie *Elegía*, en la que medita sobre la vida y la muerte. En respuesta a Motherwell, Ellis muestra una figura que intenta liberarse de un encierro, una crítica a las prisiones autoconstruidas de quienes proceden de vidas privilegiadas y buscan amenazas graves para crear obras con la carga emocional derivada de tales encuentros.

The Art Museum League Fund, 1967.7

Azul vuelto temporal

2019

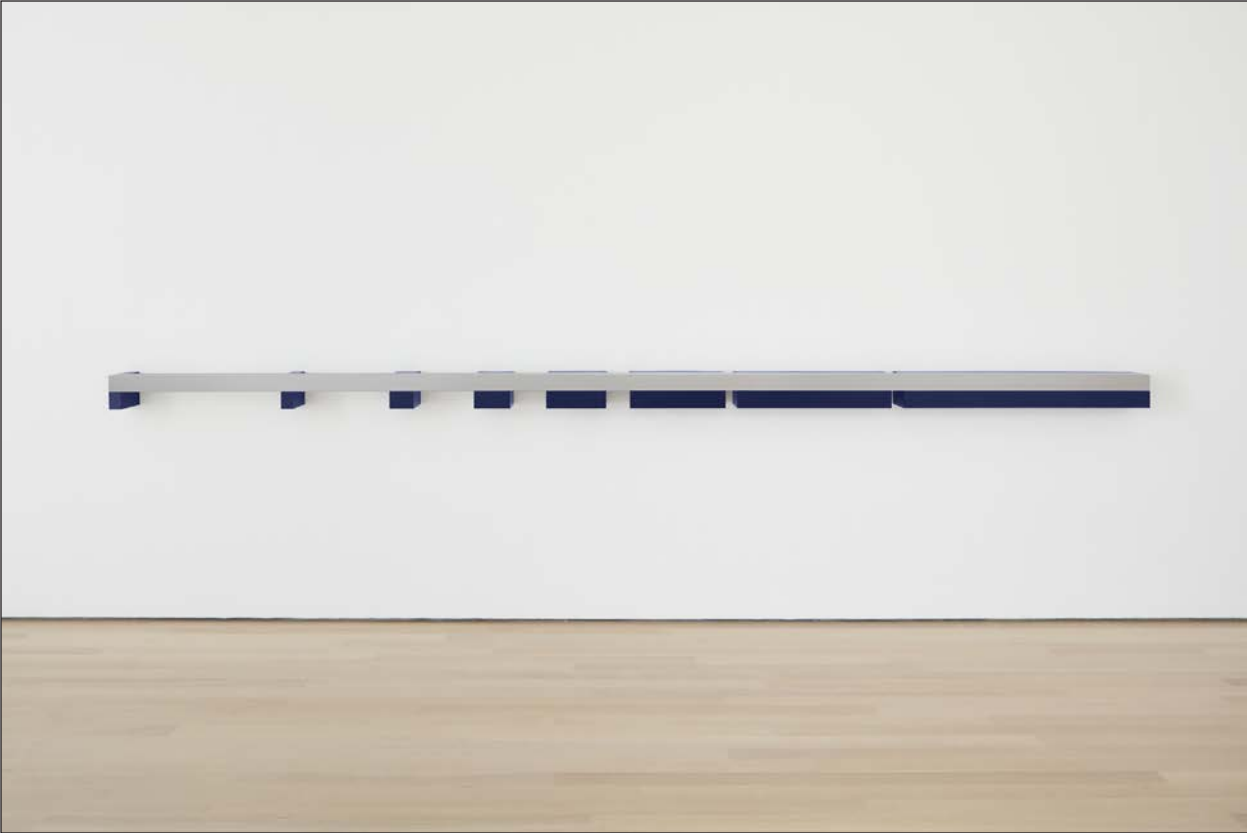
Lorna Simpson

Nacida en Nueva York, Nueva York, en 1960;
activa en Brooklyn, Nueva York

Tinta, acuarela y serigrafía sobre fibra de vidrio
preparado con yeso

Simpson suele incorporar a sus obras imágenes de mujeres tomadas de las revistas *Jet* y *Ebony*. Aquí, la artista serigrafía finas tiras de una página de una revista en una escena de exploración polar. Como se ve en *Los icebergs*, de Frederic Edwin Church, la exploración polar fue un tema de fascinación nacional a lo largo del siglo XIX, que giraba en torno a la expansión imperial y promovía historias de heroísmo individual. Al incluir figuras negras en sus obras, Simpson y otros participantes en esta exposición señalan la exclusión de los negros como sujetos heroicos dentro de la historia del arte.

TWO x TWO for AIDS and Art Fund, 2020.16

Sin título

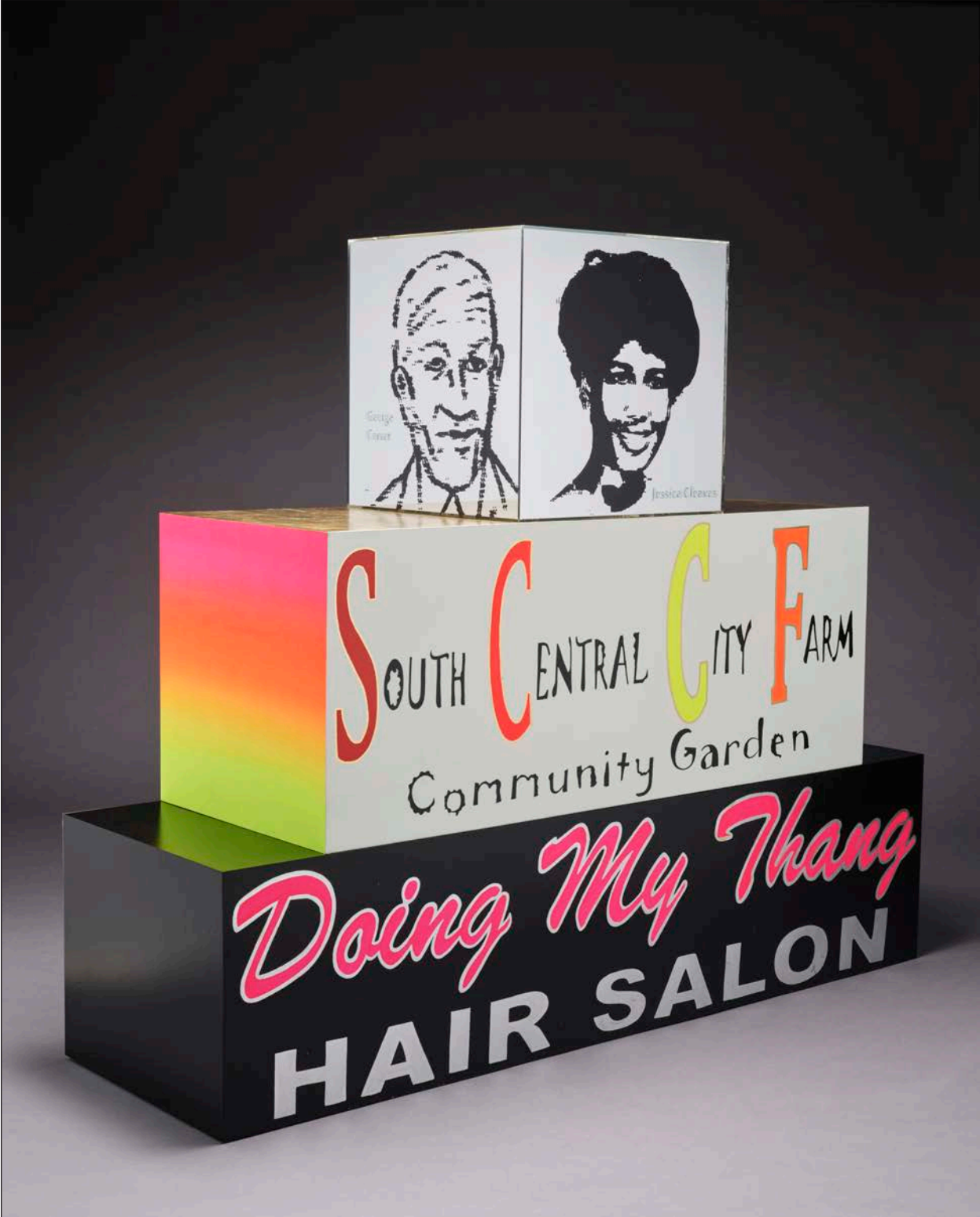
1970

Donald Judd

Nacido en Excelsior Springs, Misuri, en 1928–
fallecido en Nueva York, Nueva York, en 1994

Aluminio anodizado transparente y morado

Donación de The Rachofsky Collection, 2001.346

Granja urbana de South Central / Haciendo lo mío

2022

Lauren Halsey

Nacida en Los Ángeles, California, en 1987;
activa en Los Ángeles, California

Acrílico, esmalte, pan de plata, vinilo y espejo
sobre madera

Granja urbana de South Central / Haciendo lo mío, de la escultora y artista de la práctica social Lauren Halsey, residente en Los Ángeles, es un homenaje a la ciudad natal de la artista y un guiño al minimalismo americano. La obra se compone de tres formas de caja que remiten a los cubos y prismas rectangulares sencillos y repetidos de Donald Judd y otros escultores minimalistas. Judd era famoso por sus formas geométricas sin título con superficies espejadas y acabadas a máquina. La mano del artista se elimina de sus esculturas, lo que parece rechazar cualquier expresión personal de Judd.

Por el contrario, la expresión propia y la de la comunidad son evidentes en la obra de Halsey. El texto de esta escultura hace referencia a carteles que se ven por todo el barrio de South Central en Los Ángeles. En la caja superior, Halsey reconsidera un mural conmemorativo de su barrio, al que añadió sus propios héroes personales para crear una celebración de los ídolos negros.

Las mujeres del surrealismo

Las artistas de esta sección exploran el surrealismo y su legado, en particular el terreno fértil que el movimiento histórico ha proporcionado a las artistas más jóvenes interesadas en explorar el género en su obra. Muchas de las artistas de esta galería utilizan figuras híbridas o antropomórficas, que pueden interpretarse como fusión de un ser humano y un animal o un objeto. Otras recurren a yuxtaposiciones chocantes, favorecidas por los surrealistas para crear asociaciones inesperadas en el subconsciente. Muchas de las que contribuyeron al surrealismo eran mujeres que llevaban un estilo de vida poco convencional dadas las normas de género de la época. Quizás hubo más mujeres en el surrealismo que en cualquier otro movimiento artístico precedente. Como demuestran las obras de esta galería, las prácticas surrealistas permitían criticar abiertamente los roles de género.

Tiburón

1937–1947

Leonora Carrington

Nacida en Clayton Green, Inglaterra,
en 1917–fallecida en Ciudad de México,
México, en 2011

Gouache, lápiz y tinta sobre papel

Leonora Carrington y sus compañeras surrealistas ejemplificaron el uso de híbridos humano-animales, a menudo dotando a las mujeres de atributos tomados del reino animal. El avatar preferido de Carrington era el caballo. Carrington, que deseaba vivir una vida sin ataduras, se sentía atraída por la naturaleza no domesticada de los caballos salvajes. A pesar de su independencia, la artista se asocia a menudo con la obra de su antiguo compañero sentimental Max Ernst (una de cuyas obras se encuentra colgada cerca de aquí). Los dos fueron amantes antes de ser separados por la Segunda Guerra Mundial, tras la cual Carrington se mudó a México, todavía al principio de su larguísima carrera. Cuando se le pidió que hablara de su relación, Carrington respondió en una ocasión: “¡Fueron tres años de mi vida! ¿Por qué nadie me pregunta por nada más?”.

La gente pájaro

1942

Max Ernst

Nacido en Brühl, Alemania, en 1891—fallecido en París, Francia, en 1976

Frotación de crayón negro reelaborada con crayón de color

Donación de Bernard J. Reis, 1951.112.6

Apariciones

1927

Yves Tanguy

Nacido en París, Francia, en 1900—fallecido en Woodbury, Connecticut, en 1955

Óleo sobre lienzo

The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., en honor de Nancy O'Boyle, 2005.37.McD

Cambio nocturno

2021

Lucy Bull

Nacida en Nueva York, Nueva York, en 1990;
activa en Los Ángeles, California

Óleo sobre lino

Las generaciones anteriores de surrealistas exploraron técnicas como el grattage (raspado), el collage y la escritura automática en un intento de llegar al subconsciente. Sus obras solían ser más abstractas, sin una referencia clara a la figura humana, un linaje que se aprecia en la obra *Cambio nocturno* de Bull. Su mundo onírico revela capas internas de pintura de fondo en una técnica que recuerda a artistas como Yves Tanguy, cuya obra se muestra aquí junto a esta.

Donación de la Green Family Art Foundation, cortesía de Adam Green Art Advisory, 2021.21

Pergusa

2019

Olivia Erlanger

Nacida en Nueva York, Nueva York, en 1990;
activa en Los Ángeles, California

Silicón, espuma de poliestireno, cartón de fibra de densidad media, madera contrachapada y lavadora Maytag

Conforme a la yuxtaposición surrealista de dos objetos diferentes, la cola de una sirena sobresale del tambor de una lavadora comercial. En la mitología griega, la sirena atraía a marineros desprevenidos hacia la muerte en las costas rocosas, fomentando los estereotipos de la mujer como cruel seductora. Erlanger se inspiró para hacer *Pergusa* tras considerar las implicaciones de género, clase y raza de la lavandería. El lavado de la ropa, como la mayoría de las tareas domésticas, se considera tradicionalmente un trabajo de mujeres. Muchas mujeres no tienen acceso a electrodomésticos caros y deben transportar sus prendas íntimas en público para lavarlas.

TWO x TWO for AIDS and Art Fund, 2019.63.A–B

Las pantuflas

2019

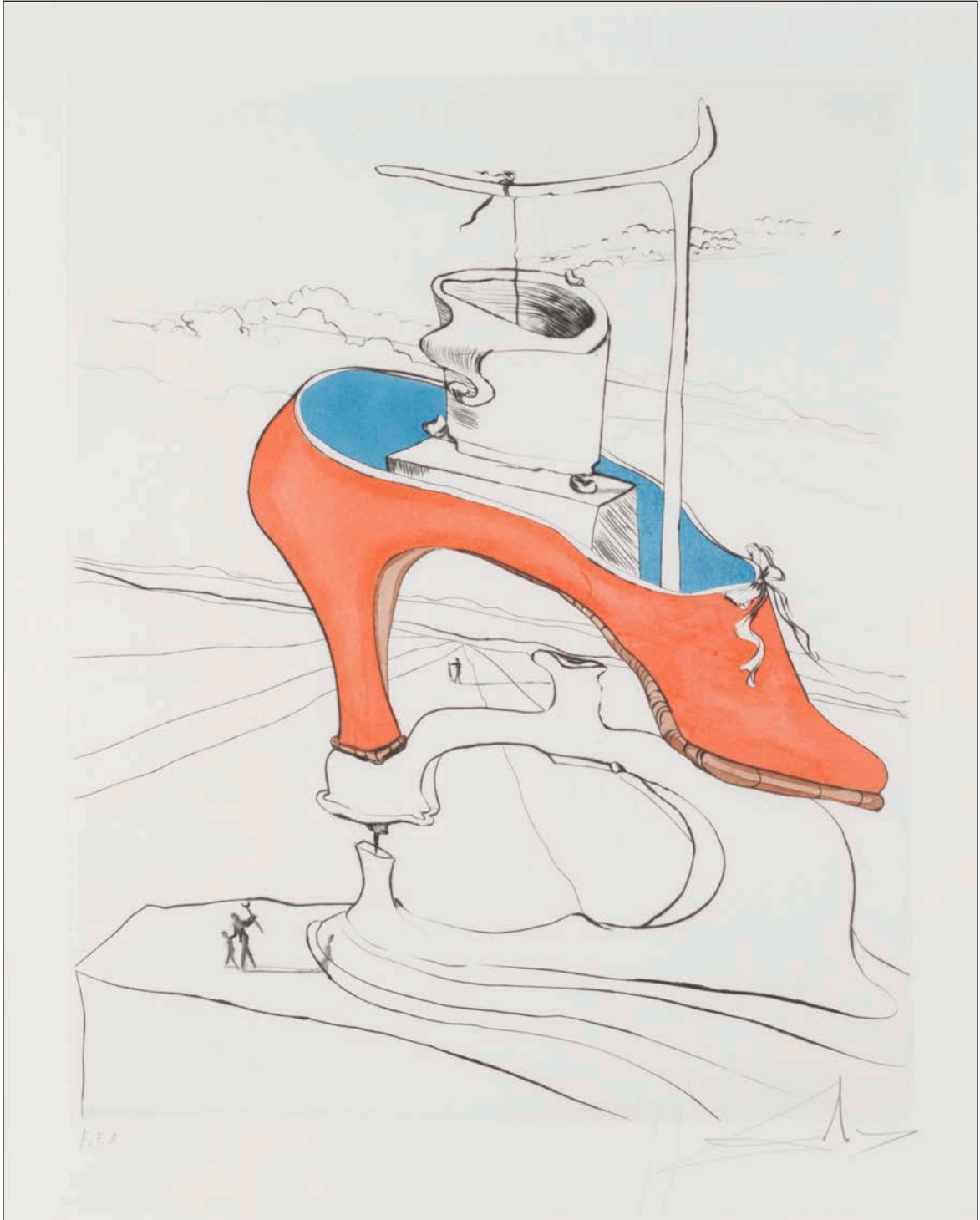
Emily Mae Smith

Nacida en Austin, Texas, en 1979; activa en Brooklyn, Nueva York

Óleo sobre lino

Las pantuflas presenta el distintivo motivo de la artista Emily Mae Smith: la escoba, una apropiación de la película de Disney *Fantasia* (1940). En la película clásica, Mickey Mouse intenta automatizar la escoba para que trabaje para él, pero esta se rebela. En la obra de Smith, la figura de la escoba hace las veces de pincel. Su aspecto feminizado comenta la naturaleza del trabajo doméstico, que también ha sido tema de arte durante mucho tiempo. En *Las pantuflas*, la figura de la escoba se asoma a una escena de un cuadro del siglo XVII de Samuel Dirksz van Hoogstraten, en la que un ama de casa ociosa ha dejado sus zapatos en medio del pasillo. Al apropiarse tanto de la figura de Disney como de la escena interior del siglo XVII, Smith provoca un escrutinio crítico de las asociaciones de género que estas imágenes conllevan.

Donación de la John Marquez Family Collection, 2020.37

La Malédiction Vaincue

1974

Salvador Dalí

Nacido en Figueras, España, en 1904–
fallecido en Figueras, España, en 1989

Punta seca

Donación de Michael L. Rosenberg, 1994.240.5

Recordando a Dalí

2008

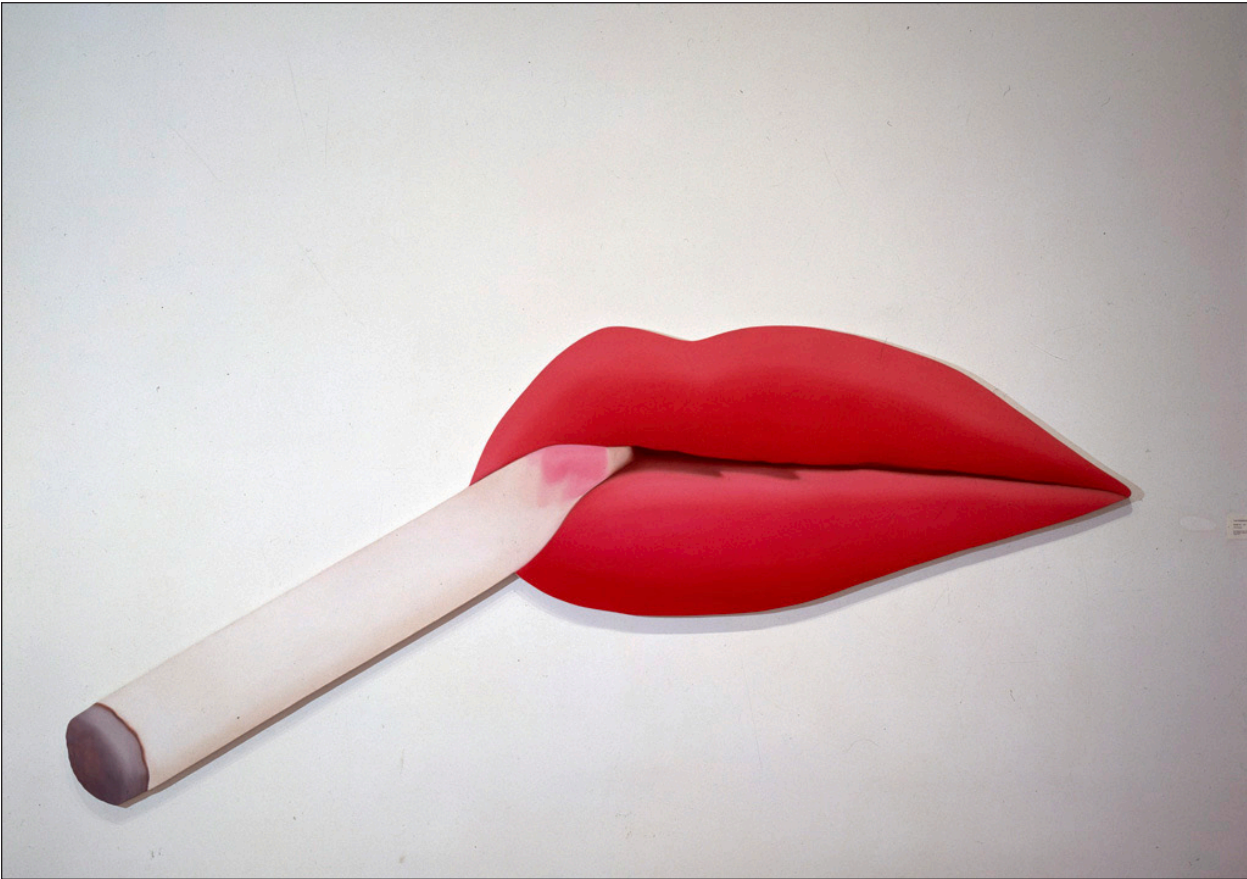
Myrna Báez González

Nacida en Santurce, Puerto Rico, en 1931—
fallecida en San Juan, Puerto Rico, en 2018

Acrílico sobre lienzo

En *Recordando a Dalí*, Báez crea un autorretrato metafísico rodeado de un paisaje de estilo surrealista. La obra demuestra el interés de Báez por las dualidades. Crea la ilusión de una obra de arte dentro de otra, como si su autorretrato estuviera contemplando uno de sus característicos paisajes, con dos soles bordeando la composición. A través de su composición nebulosa y onírica, hace una referencia explícita al movimiento surrealista al incluir a Salvador Dalí en el título. Báez, maestra grabadora, ha afirmado que el grabado influyó directamente en su forma de pintar, dando como resultado superficies lisas sin pinceladas visibles.

Donación del patrimonio de Myrna Báez, 2020.50.11

Boca #11

1967

Tom Wesselmann

Nacido en Cincinnati, Ohio, en 1931–
fallecido en Nueva York, Nueva York, en 2004

Óleo sobre lienzo

Foundation for the Arts Collection, Mr. and Mrs. Edward S.
Marcus Fund, 1968.7.FA

Trozo de pan seca frente, mano levanta rasgadura, izquierda muslo

2020

Ivy Haldeman

Nacida en Aurora, Colorado, en 1985;
activa en Nueva York, Nueva York

Acrílico sobre lienzo

Trozo de pan seca frente, mano levanta rasgadura, izquierda muslo es uno de una serie de cuadros en los que Haldeman ha utilizado un avatar de perrito caliente y medianoche. Tiene una forma claramente fálica, pero aquí lo ha feminizado. Con una mano se manosea sugerentemente, mientras que con la otra se seca la frente con un trozo de pan desgarrado. A pesar de la expresión pacífica de la salchicha, sus acciones combinadas crean una sensación de violencia y deseo. La obra de Haldeman comparte con el surrealismo el interés por el antropomorfismo, pero de una forma claramente sexualizada. En este sentido, su obra hace referencia a artistas pop como Tom Wesselman, que representa un par de labios femeninos aislados sosteniendo un cigarro encendido. Haldeman, como Wesselman, hace referencia a las representaciones sexualizadas de la mujer en la publicidad, una estrategia habitual para aumentar las ventas.

Donación de Andre Sakhai, 2021.16

Apellido de soltera de la madre

2022

Issy Wood

Nacida en Durham, Carolina del Norte,
en 1993; activa en Londres, Inglaterra

Óleo sobre lino

En este cuadro a gran escala, Wood presenta una imagen muy recortada de una armadura medieval. La escala y el tema atraen al espectador hacia la obra. Wood desafía los estereotipos de género combinando un título provocativo, *Nombre de soltera de la madre*, con un tema históricamente asociado a los hombres en combate. La yuxtaposición de tema y título nos incita a reflexionar sobre la dinámica de poder de la maternidad, el matrimonio y la tradición de los nombres.

Donación de Robert Lowinger, 2023.36

Nocturno

2022

Ulala Imai

Nacida en Kanagawa, Japón, en 1982;
activa en Kanagawa, Japón

Óleo sobre lienzo

El *Nocturno* de Imai representa a uno de sus personajes recurrentes favoritos, “Vincent Van Dog”, un querido perro de peluche con ruedas que compró en un mercado de París. Imai, quien es parcialmente sorda, se ve reflejada en el perro con una sola oreja. *Nocturno* puede compararse a un autorretrato, en el que Vincent Van Dog representa a la artista, uno de los muchos ejemplos de figuras de avatares presentes en esta galería.

TWO x TWO for AIDS and Art Fund, 2023.26.A–B

Limule

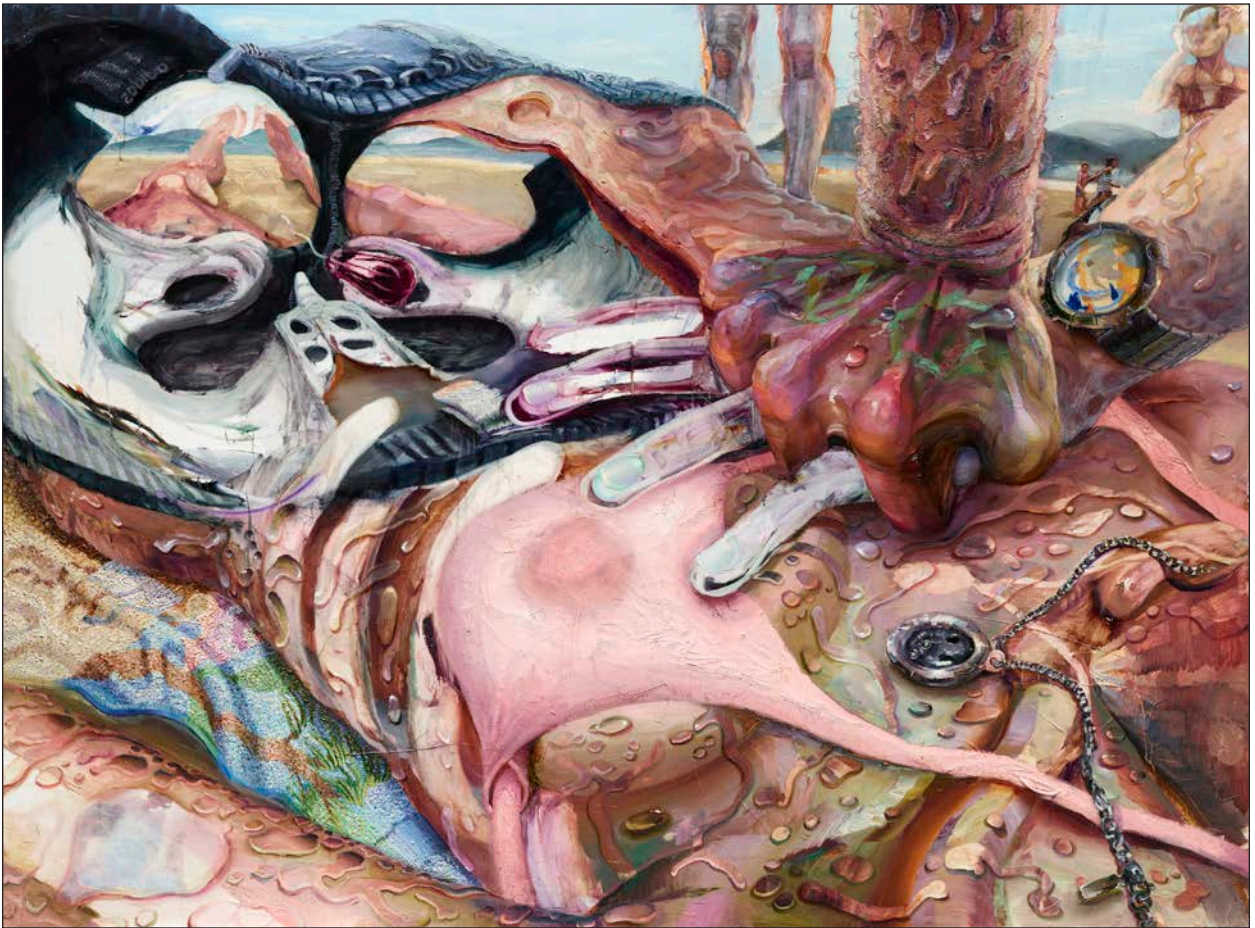
2021

Julie Curtiss

Nacida en París, Francia, en 1982; activa en
Brooklyn, Nueva York

Acrílico y óleo sobre lienzo

The Rachofsky Collection

Compresiones

2021

Danica Lundy

Nacida en Salt Spring, Canadá, en 1991;
activa en Brooklyn, Nueva York

Óleo sobre lienzo

En este cuadro, dos manos se agarran en la parte superior derecha, como si estuvieran realizando compresiones de RCP en un torso femenino. La representación que hace Lundy del cuerpo es fantástica y grotesca, y siguiendo su interés por el tema, su obra contiene varias referencias sutiles a lo malvado, lo femenino y el tabú. En el collar de la figura central está grabado un facsímil del grabado de Hans Baldung de 1510 de un trío de brujas, mientras que el charco de agua en el pliegue del codo refleja otra tríada: la artista en tres formas.

Donación de The Green Family Art Foundation, cortesía de Adam Green Art Advisory, 2022.64

Amistad y colaboración

Al igual que las mujeres artistas han luchado por su inclusión en la historia del arte junto a sus contemporáneos masculinos, también han mantenido relaciones estrechas y productivas con artistas masculinos que son amigos, familiares y fuentes de inspiración para su obra. Esta galería pone de relieve estas relaciones a través de una serie de obras en las que compañeros artistas masculinos sirven de modelos a artistas femeninas, junto con obras que demuestran la colaboración entre diseñadores y diseñadoras.

Como otras formas de arte, el diseño puede ser una empresa de colaboración. En un estudio, numerosos miembros contribuyen al producto final. Históricamente, muchos de ellos, especialmente las mujeres, han pasado desapercibidos. Los objetos de diseño que aquí se presentan son producto de dinastías familiares, en las que los creadores proceden de generaciones de diseñadores o forman parte de equipos conyugales. A veces, las conexiones creativas pueden verse a través de las obras o con objetos singulares.

A su imagen

2021

Calida Rawles

Nacida en Wilmington, Delaware, en 1976;
activa en Los Ángeles, California

Acrílico sobre lienzo

Donación de Marcia y Jonathan Sobel, 2022.1

el calor de otros soles

2022

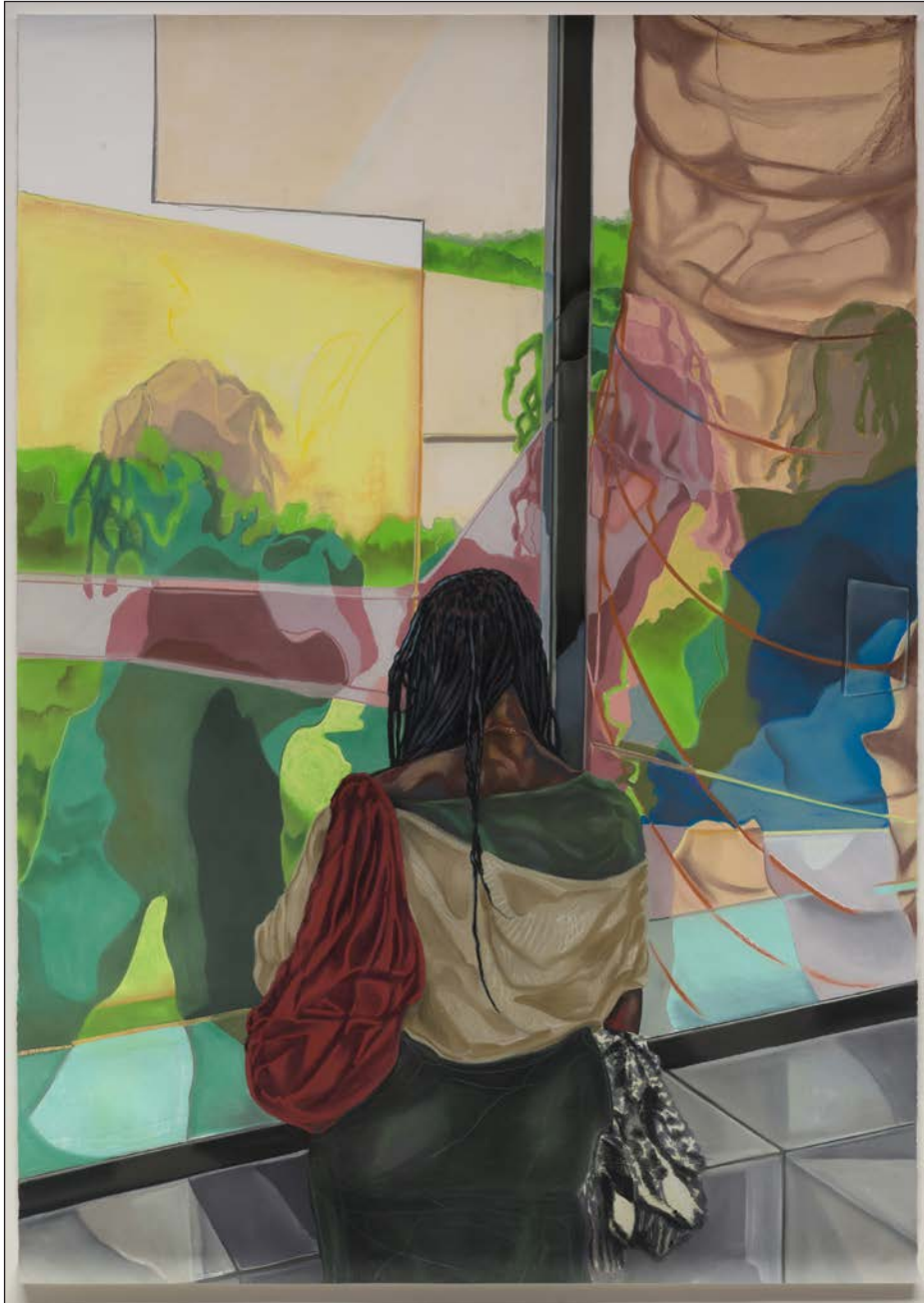
Diedrick Brackens

Nacido en Mexia, Texas, en 1993; activo en Los Ángeles, California

Hilo de algodón y acrílico

El cuadro *A su imagen* de Rawles está realizado en un estilo hiperrealista, pero conserva una cualidad onírica. Esta obra examina tanto lo que compartimos en nuestra imagen pública como la privacidad que mantenemos para nuestra vida interior y nuestras relaciones más íntimas. Este cuadro representa al artista Diedrick Brackens, natural del norte de Texas, flotando en el agua bañada por la luz del sol. Con los ojos apenas abiertos, parece oscilar entre la euforia y la cautela. Brackens, licenciado por la Universidad del Norte de Texas, es conocido por sus tapices tejidos con técnicas del oeste de África y del Sur de Estados Unidos. Su obra *el calor de otros soles* toma su título del estudio histórico de Isabel Wilkerson de 2010. Esta obra presenta una serie de reminiscencias de la Gran Migración, un movimiento de negros estadounidenses desde el Sur de Estados Unidos hacia el Medio Oeste, el Noreste y el Oeste a lo largo de 50 años, de cuyas tradiciones se nutre el artista en su obra.

Lay Family Acquisition Fund, T44388

Pantalla agrietada (Lynette frente a Sigmar Polke, Cerdeña 2021)

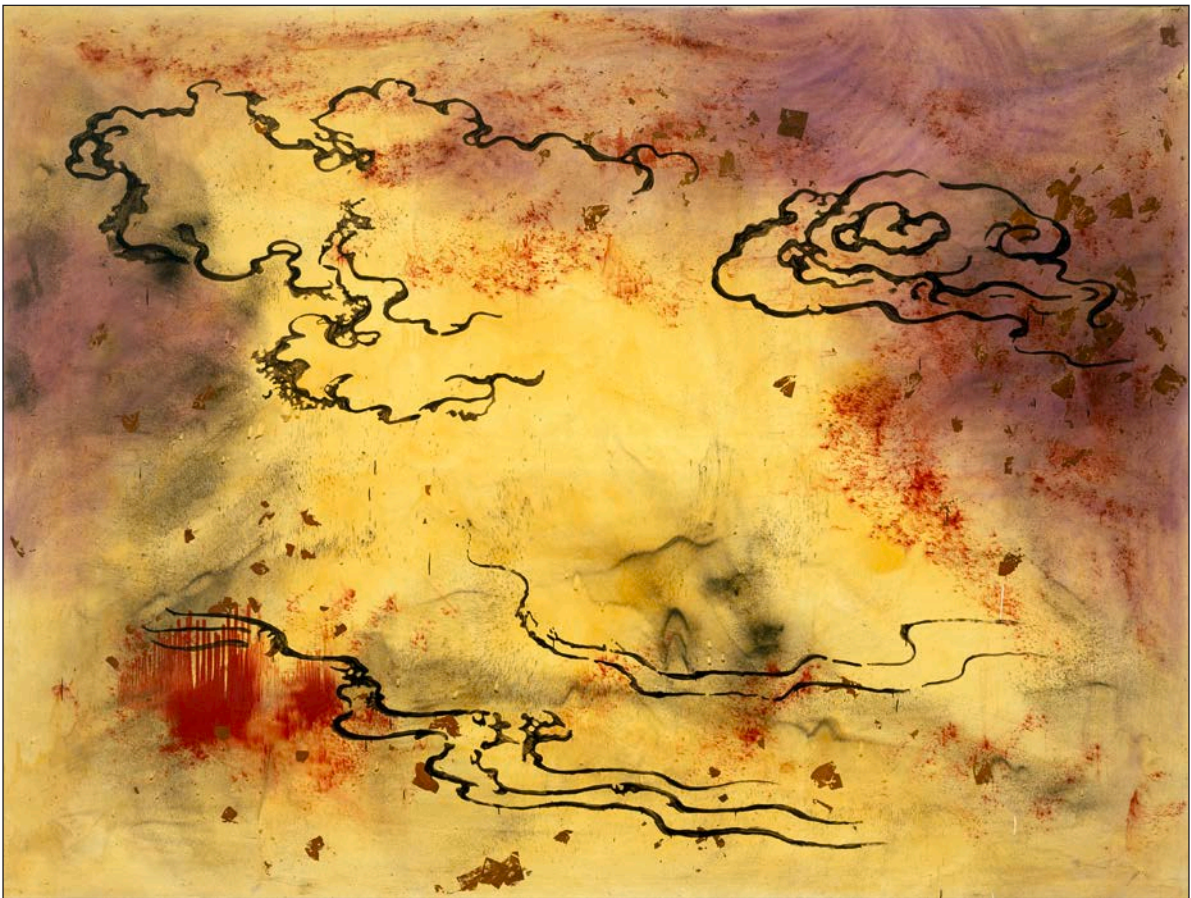
2022

Toyin Ojih Odutola

Nacida en Ife, Nigeria, en 1985; activa en Nueva York, Nueva York

Pastel y carboncillo sobre papel

TWO x TWO for AIDS and Art Fund, 2023.8

Nubes (Wolken)

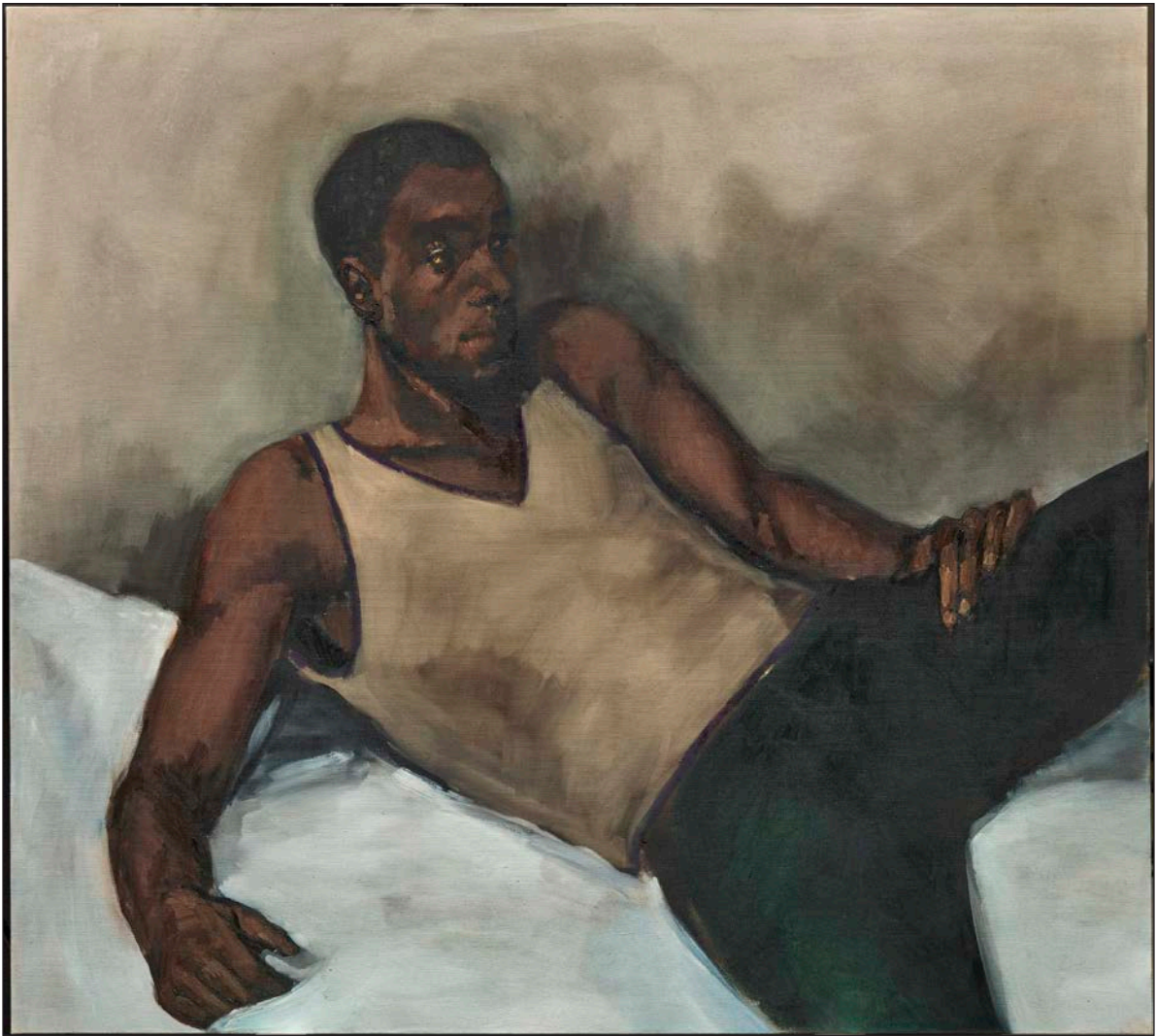
1989

Sigmar Polke

Nacido en Oels, Alemania, en 1941–fallecido en Colonia, Alemania, en 2010

Técnica mixta sobre lienzo

TWO x TWO for AIDS and Art Fund y el Contemporary Art Fund: donación del Sr. Vernon E. Faulconer y Sra., el Sr. Bryant M. Hanley, Jr. y Sra., Marguerite y Robert K. Hoffman, Cindy y Howard Rachofsky, Deedie y Rusty Rose, Gayle y Paul Stoffel y dos anónimos, 2000.388

Reposo 3

2018

Lynette Yiadom-Boakye

Nacida en Londres, Inglaterra, en 1977;
activa en Londres, Inglaterra

Óleo sobre lienzo

Odutola suele representar a sus amigos y familiares en cariñosos retratos de la intelectualidad afrodiaspórica. Aquí, su modelo es Yiadom-Boakye, la artista nigeriana-británica cuya representación de un adolescente negro en reposo se muestra junto a ella. En *Pantalla agrietada*, aparece frente a una obra de Polke, cuya obra *Nubes* fue adquirida por el DMA a principios de la década de 2000, cuando el arte alemán de posguerra era uno de los ejes de la colección contemporánea. En los últimos años, hemos avanzado mucho en la colección de obras de mujeres y artistas de color. Este conmovedor retrato representa obras de distintos movimientos y épocas de nuestra historia coleccionista y nos recuerda que los artistas pueden inspirarse en una gran variedad de fuentes.

TWO x TWO for AIDS and Art Fund, 2019.29

Modernismo estadounidense Jarra

Diseño en 1973

Russel Wright

Nacido en Lebanon, Ohio, en 1904—
fallecido en Nueva York, Nueva York, en 1976

Steubenville Pottery

Steubenville, Ohio

Loza

General Acquisitions Fund, 1988.50

Jarra para crema

Aproximadamente 1952

Mary Wright

Nacida en Nueva York, Nueva York, en 1904–
fallecida en Nueva York, Nueva York, en 1952

Russel Wright

Nacido en Lebanon, Ohio, en 1904–
fallecido en Nueva York, Nueva York, en 1976

Sovereign Potteries

Hamilton, Ontario, Canadá

Loza, moldeada

20th-Century Design Fund, 1995.164.2

Azucarero

Aproximadamente 1952

Mary Wright

Nacida en Nueva York, Nueva York, en 1904–
fallecida en Nueva York, Nueva York, en 1952

Russel Wright

Nacido en Lebanon, Ohio, en 1904–
fallecido en Nueva York, Nueva York, en 1976

Sovereign Potteries

Hamilton, Ontario, Canadá

Loza, moldeada

20th-Century Design Fund, 1995.164.3.A–B

Silla

Aproximadamente 1960

Florence Knoll

Nacida en Saginaw, Michigan, en 1917–
fallecida en Coral Gables, Florida, en 2019

Knoll International

Nueva York, Nueva York

Acero, cuero y espuma de hule

Donación de Glenn Lane en honor de Pat Lane, 1994.17

Útero Silla y otomana

Diseño en 1948; fabricación en aproximadamente 1960

Eero Saarinen

Nacido en Kirkkonummi, Finlandia, en 1910—
fallecido en Ann Arbor, Michigan, en 1961

Suzanne Huguenin

Nacida en Lucerna, Suiza, en 1916—
fallecida en Menzingen, Suiza, en 2008

Knoll International

Nueva York, Nueva York

Plástico reforzado con vidrio, acero cromado y
tapicería de espuma de látex recubierta de tela

20th-Century Design Fund, 2001.281.1, .2

Estriada Garrafa

Diseño en 1971; fabricación de este ejemplo en 1974

Lella Vignelli

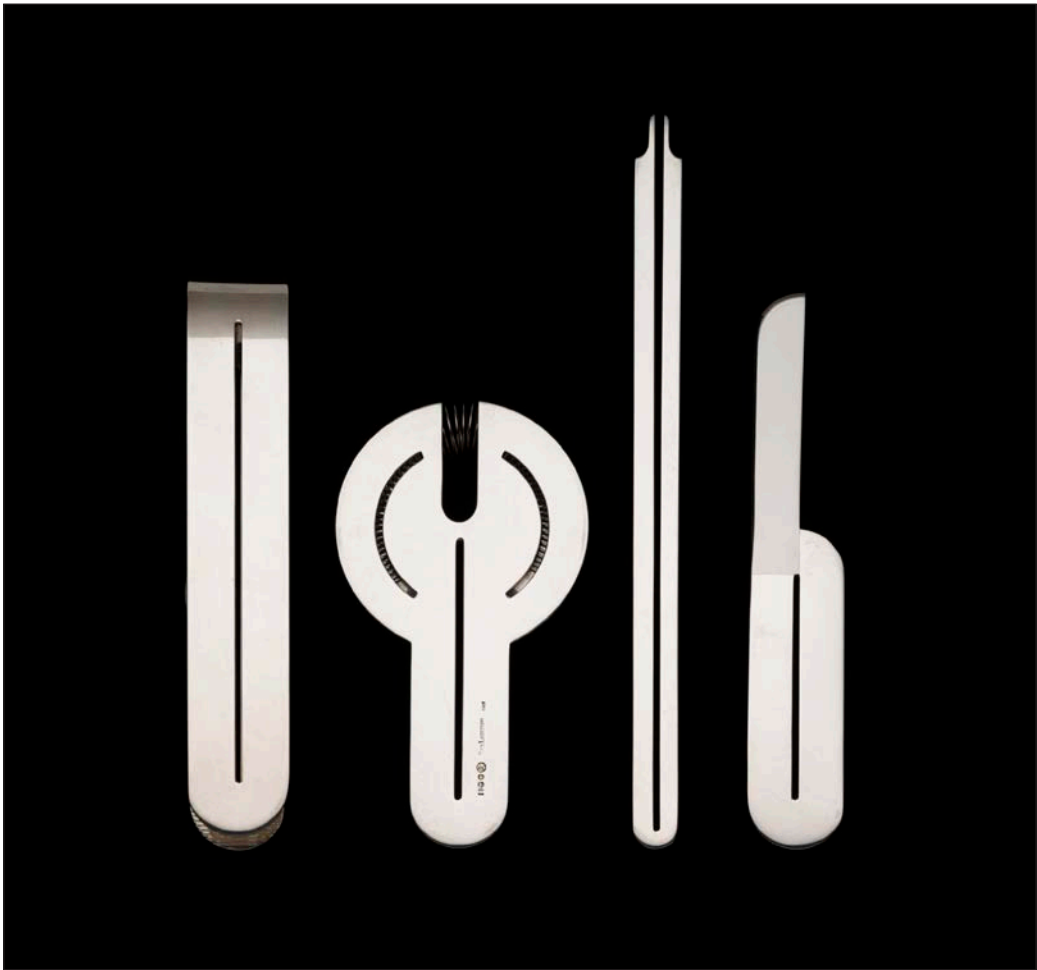
Nacida en Údine, Italia, en 1934—fallecida en Nueva York, Nueva York, en 2016

San Lorenzo

Milán, Italia

Plata de ley

The Jewel Stern American Silver Collection, donación prometida de Jewel Stern al Museo de Arte de Dallas, PG.2020.1

Servicio de bar

1972

Lella Vignelli

Nacida en Údine, Italia, en 1934–fallecida en Nueva York, Nueva York, en 2016

Massimo Vignelli

Nacido en Milán, Italia, en 1931–fallecido en Nueva York, Nueva York, en 2014

San Lorenzo

Milán, Italia

Plata

The Jewel Stern American Silver Collection, Decorative Arts Fund, 2002.29.78.1–4

Flotador en forma de flor

1948–1950

Eva Lisa (Pipsan) Saarinen Swanson

Nacida en Kirkkonummi, Finlandia, en 1905–
fallecida en Bloomfield Township, Michigan,
en 1979

Tiffin Glass Works

Tiffin, Ohio

Vidrio

Donación de Ashley y Mark Callahan en honor de March Coir,
2008.18

Jarrón

Después de 1956

Gertrud Natzler

Nacida en Viena, Austria, en 1908–fallecida en Los Ángeles, California, en 1971

Otto Natzler

Nacido en Viena, Austria, en 1908–fallecido en Los Ángeles, California, en 2007

Loza vidriada

Del patrimonio de la Sra. de Eugene McDermott, donación de Mary McDermott Cook a The Eugene and Margaret McDermott Art Fund, Inc., 2019.68.10.McD

**FAVOR DE DEVOLVER DESPUÉS
DE USAR**

DMA
DALLAS MUSEUM OF ART
2023