

Crystal Bridges
Museum of American Art

Alice Walton habla sobre arte

Guión de la audioguía

Pistas de audio

Introducción al recorrido de la fundadora

Pista 1: Bienvenidos a *Alice Walton habla sobre arte*

Nosotros, el pueblo (versión negra), Nari Ward

Pista 1: Quiénes somos como pueblo

Pista 2: El desarrollo de la colección

George Washington, Charles Wilson Peale

Pista 1: Washington en la plenitud de la vida

Johnny, Susie J. Lee

Pista 1: Un rostro para el *fracking*

Sra. Jacob Franks (Abigail Levy), Gerardus Duyckinck I

Pista 1: El grupo de retratos de familia más grande y antiguo

Después de la última cena, Devorah Sperber

Pista 1: La ciencia y la matemática en el arte

Paisaje, Robert Duncanson

Pista 1: La referencia a los paisajes del río Hudson

Almas gemelas, Asher B. Durand

Pista 1: La adquisición que anunció al museo

Las bañistas, Marisol

Pista 1: Autorretrato de Marisol

Robert Louis Stevenson y su esposa, John Singer Sargent

Pista 1: Una composición misteriosa

Los portadores de linternas, Maxfield Parrish

Pista 1: ¿Quién es artista y quién ilustrador?

La viuda, Janet Sobel

Pista 1: Más que un ama de casa

Loto de la divinidad, Agnes Pelton

Pista 1: Conexiones naturales y espirituales

La isla Blackwell, Edward Hopper

Pista 1: Un Hopper muy singular

Clasificadoras de tabaco, Thomas Hart Benton

Pista 1: Las conexiones locales de un artista

Víctima de las calles de la ciudad n.º 2, John Biggers

Pista 1: Un legado de educación

Araña témpano azul celeste, Dale Chihuly

Pista 1: La fusión de las bellas artes y el arte comercial

Tramo superior del río White en plata, Maya Lin

Pista 1: Inspirada por el paisaje local

Águila, Luis Alfonso Jimenez

Pista 1: El “padrino” del arte chicano

Pájaro rosa figura II, Helen Frankenthaler

Pista 1: Manchas

Fragmento (Evasión suprematista), Julie Mehretu

Pista 1: Fricción, color y sentimiento

Territorio indio n.º 4, Fritz Scholder

Pista 1: El desplazamiento de los pueblos nativos

Sin título, Joan Mitchell

Pista 1: Crear armonía del caos

Cerúleo, Carmen Herrera

Pista 1: Desayuno con Carmen

Pista 2: El espacio intermedio

Pared zigzag nocturna, Louise Nevelson

Pista 1: Una aceptación

Sin título (S.028, Forma colgante continua de cuatro lóbulos dentro de otra forma), Ruth Asawa

Pista 1: Una conexión espiritual

La lectora, Emma Amos

Pista 1: La integración de la abstracción y el retrato

Retrato de un noble florentino, Kehinde Wiley

Pista 1: Elementos históricos con un giro

La artista considera las implicaciones de la psicosis como crisis sanitaria en el siglo XXI, o Análisis crítico/cómico de la fisiopatología de la psicosis, Vanessa German

Pista 1: El arte social

Joyas preciosas junto al mar, Amy Sherald

Pista 1: La que les gusta a todos

Portacartas del Dr. Compton, David Esterly

Pista 1: Una comisión fabulosa

Nuestra ciudad, Kerry James Marshall

Pista 1: Enamorarse de lo desconocido

Conclusión

Pista 1: Vivir con el arte

Parada: Introducción al recorrido de la fundadora

Pista 1: Bienvenidos a Alice Walton habla sobre arte

ALICE WALTON: Soy Alice Walton y estoy encantada de guiarlos en este recorrido. El arte para mí ha sido una educación. Crecí sin tener acceso a museos; esta es la razón por la que existe Crystal Bridges. Tuve que aprender de adulta todo lo que quise saber relacionado con el arte; y el arte es la mejor educación que se puede tener. Por eso, me gustaría comenzar contándoles que cuando empecé a coleccionar arte, no sabía nada. Coleccionaba lo que me gustaba, luego leía sobre ello y de allí aprendía. No es necesario tener conocimientos previos para sentirse conectada con una gran obra de arte. Y tal conexión es en sí misma una experiencia espiritual, conmovedora, cuando la consigues. Me gustaría alentarlos a buscar este tipo de conexión en el recorrido que haremos hoy.

[Fin de la parada]

Parada: *Nosotros, el pueblo*, Nari Ward

Pista 1: Quiénes somos como pueblo

ALICE WALTON: Nari Ward es uno de mis artistas favoritos; para mí, esta es una de las obras más importantes de la colección de Crystal Bridges. Nos encontrábamos en el museo Barnes, los curadores y yo, admirando este genial museo en las afueras de Filadelfia. Había una escultura en exposición, la llamo una escultura de pared. Entonces, siento algo que me sucede raras veces; me estremezco y casi comienzo a llorar. Pienso que esta escultura, *Nosotros, el pueblo*, representa todo aquello en lo que creemos en Crystal Bridges.

[Pausa]

Es hermosa, hace referencia a la historia y al comienzo del texto de la Constitución, y declara al detalle, realmente, lo que es Estados Unidos en tanto pueblo. Si se la observa de cerca, se aprecia que está compuesta por cordones de zapatos; cordones largos, cortos, más grandes y más pequeños, de todos los colores del arcoíris. Es significativo porque así somos como pueblo; somos el crisol de culturas del mundo.

[Pausa]

Contar con esta obra en la inauguración de Crystal Bridges para mí es muy importante. Nari es un artista nacido en Jamaica. Vivió en Harlem por veinticinco años y participó de un programa de residencia artística en Filadelfia. Si uno lo piensa, esta obra se asemeja a una versión escultórica de las pinturas de Jackson Pollock.

[Fin de la parada]

Parada: *Nosotros, el pueblo*, Nari Ward

Pista 2: El desarrollo de la colección

ALICE WALTON: Un poco de historia sobre el desarrollo de la colección. No tenía conocimientos previos sobre historia del arte y, cuando vi las primeras obras que compré, unas hermosas acuarelas de Homer, a fines de los ochenta, decidí que, con un precio tan alto, mejor me ponía a estudiar qué estaba comprando.

[Pausa]

Así comencé a leer todo lo que estuviera a mi alcance y dedicar mi tiempo de ocio a leer libros sobre artistas, tanto como sobre períodos y grupos artísticos. Así fue como adquirí mi educación. A menudo digo que mi educación comenzó realmente cuando me encontré con el arte y empecé a leer libros sobre el tema, pues la comprensión que he adquirido de nuestro gran país y su compleja historia de este modo es la educación más valiosa que he recibido y la más importante.

Por esto, aliento a aquellos que estén interesados a elegir un artista o un período que les guste e investiguen sobre ellos. Se encontrarán con una educación y una historia en tres dimensiones, diferente de cualquier otra.

[Fin de la parada]

Parada: *George Washington*, Charles Wilson Peale

Pista 1: Washington en la plenitud de la vida

ALICE WALTON: A ver...una de mis pinturas favoritas..., pero déjenme advertirles que cualquier obra sobre la que hable siempre termina siendo una de mis favoritas. A pesar de esto, una de las obras que verdaderamente aprecio entre las primeras es la de George Washington.

[Pausa]

Charles Willson Peale es el padre de la primera y más famosa familia artística de Estados Unidos. De hecho, creó el primer museo de Estados Unidos.

[Pausa]

Charles Willson Peale pintó a George Washington en vida. Una de las cosas que adoro de este cuadro es que muestra a Washington en la plenitud de la vida, poco tiempo después de la Revolución estadounidense, y se lo representa con la batalla de Yorktown de fondo. La banda indica que es el comandante general y, por supuesto, Yorktown fue una de las batallas más importantes y decisivas de la guerra de independencia de los Estados Unidos. De este modo, la historia del retrato es tan importante como la pintura misma.

[Pausa]

Cuando Washington estaba al mando de la guerra, un joven francés llamado Chastellux era su mano derecha. De hecho, Alexander Hamilton y Chastellux eran sus dos colaboradores, lo cual es interesante. Chastellux en aquel tiempo se ganó el aprecio de Washington. Cuando terminó la guerra y Estados Unidos consiguió la independencia, Chastellux regresó a Francia.

Esta pintura fue un regalo para Chastellux. La obra se conservó en el castillo del francés hasta que pudimos adquirirla en una subasta. La familia de Chastellux se mostró encantada cuando se dieron cuenta de que el cuadro pasaba a manos de una institución pública y que estaría siempre en exposición. Se pusieron en contacto con Crystal Bridges para entregarnos copias de todas las cartas que intercambiaron los dos hombres, intercambio que continuó después de la guerra y hasta el final de la vida de Washington. Tenemos copias de estas cartas en nuestra biblioteca, si quisieran verlas.

[Fin de la parada]

Parada: *Johnny*, Susie J. Lee

Pista: Un rostro para el *fracking*

ALICE WALTON: Bueno, aquí vamos de nuevo. Llamo a *Johnny* "mi novio", que generalmente se ubica al lado de George, *George Washington*, que es mi otro novio. Pero *Johnny* es de una artista que estuvo en la primera exposición *State of the Art*, en 2014 y 2015. Una artista fabulosa de Dakota del Norte, Susie J. Lee. Susie creció en Dakota del Norte. Fue muy sensible a los debates a favor y en contra del *fracking* que se daban en el mundo y a la fricción entre los ambientalistas y la industria del gas y el petróleo. También reconoció la necesidad de estos trabajos en un estado rural como Dakota del Norte y en el impacto que ellos tienen en sus habitantes.

[Pausa]

Por esto, quiso ponerle un rostro al *fracking*. Me encanta este retrato en video de Johnny, quien aparece simplemente sentado y deja que cada observador lo conozca a su manera.

[Pausa]

No dejen que Johnny los sorprenda cuando pestañea o se mueve un poco. El video se proyecta en bucle de treinta minutos y muestra a Johnny sentado y siendo él mismo, un trabajador de la industria de la fractura hidráulica.

[Fin de la parada]

Sra. Jacob Franks (Abigaill Levy), Gerardus Duyckinck I

Pista 1: El grupo de retratos de familia más grande y antiguo

ALICE WALTON: Oh, aquí estamos frente a otra de mis favoritas, Abigaill Levy Franks, que es la *Sra. Jacob Franks*, de Gerardus Duyckinck.

[Pausa]

Abigail es la matrona de la familia Levy Franks. Estos retratos se pintaron en 1735, antes de la revolución estadounidense, por supuesto, cuando New Amsterdam era el nombre de Nueva York y esta familia era una de las numerosas familias judías askenazí que vivían allí entonces. Lo que sucedió es muy interesante. Probablemente, he aprendido más de Abigail y su familia que de cualquier otra obra de arte. Es una historia fascinante; voy a contárselas.

[Pausa]

Estábamos mirando las cartas de Winslow Homer antes de una subasta de arte en Sotheby's, y allí, en una sala con pizarrones y todo eso, sobre el conjunto de pizarrones, estaba Abigail Levy Franks.

[Pausa]

Simplemente me maravilló esta hermosa pintura tan temprana de la historia estadounidense, 1735. Entonces les pedí que me contaran la historia. Buscamos al curador, quien reveló que no solo la pintura de Abigail, sino las de toda su familia, seis retratos de la familia Levy Franks, serían subastados y vendidos por separado. También mencionó que se trataba del grupo de retratos de familia más antiguo y más grande del arte estadounidense. Hablé con los curadores y con nuestra gerencia y decidimos que esto era increíblemente importante; teníamos que hacer lo posible por mantener este

grupo de obras juntas. Finalmente pudimos negociar con un vendedor antes de la subasta y comprarlas todas. Esto sucedió seis años..., cinco o seis años antes de que Crystal Bridges abriera sus puertas. Así que las dimos en préstamo al Jewish Museum de Nueva York por ese tiempo.

[Fin de la parada]

Parada: Después de la última cena, Devorah Sperber

Pista 1: Ciencia y matemática en el arte

ALICE WALTON: Creo que una de las artistas más interesantes en la colección del Crystal Bridges es Devorah Sperber, una maravillosa artista contemporánea; su obra, *Después de la última cena*, es de 2005. Algunos de ustedes quizá la recuerden de la inauguración, porque se cuenta entre las favoritas, tanto para el público como para mí. Hay tanta ciencia y matemática en el arte; esto es algo que no se menciona a menudo. No obstante, esta pintura es un excelente ejemplo de una gran obra de arte basada en otra que, a su vez, combina varios temas. Es arte, ciencia, tecnología y la influencia de estos asuntos en lo que vemos y en los modos en que percibimos los objetos.

[Pausa]

Estoy muy interesada en la manera en que el cerebro le da sentido al mundo visual y en la realidad concebida como experiencia subjetiva. ¿Conocen el viejo dicho del inglés, “lo que ves es lo que hay”? Bueno, eso no es cierto [risas]. Esta pintura lo demuestra. La construcción de *Después de la última cena*, por supuesto, se ha basado en la famosa obra de Leonardo da Vinci *La última cena*. Felizmente he tenido la oportunidad de ver en persona aquella obra sorprendente, que fue realizada en 1498. Es un mural que se halla en el refectorio de Santa Maria delle Grazie, en Milán, Italia.

[Fin de la parada]

Paisaje, Robert Duncanson

Pista: Referencia a los paisajes del río Hudson

ALICE WALTON: Robert Seldon Duncanson es un artista estupendo, y uno de los primeros artistas afroestadounidenses cuyo arte fue aceptado en Estados Unidos. Realmente toma mucho del paisaje del río Hudson. El padre de Robert era blanco, de Canadá, y la madre una afroestadounidense libre; él creció en Cincinnati. Llegó a recibir elogios por su gran talento, y pudo superar el racismo de su tiempo. Sin embargo, al acercarse la Guerra Civil, se mudó a Canadá debido al racismo y la cuestión racial. Allí, fue muy famoso y celebrado como uno de sus mayores artistas. Esta es una obra hermosa que hace referencia al grupo de paisajistas del río Hudson, si bien nunca se consideró realmente a Robert como parte de este grupo, debido a su herencia mixta.

[Fin de la parada]

Parada: *Almas gemelas*, Asher B. Durand

Pista 1: La adquisición que anunció al museo

ALICE WALTON: *Almas gemelas* es, en mi opinión, nuestro cuadro más famoso de la historia del arte estadounidense.

[Pausa]

Yo, como tal vez la mayoría de ustedes, vi esta obra en el libro de historia en la escuela. Nunca cursé una clase sobre arte, entonces estoy segura de que lo vi en Historia de Estados Unidos. Perteneció a la Biblioteca de Nueva York, pero la misión de la biblioteca eran los libros, no el arte.

[Pausa]

[Risas] Y, justamente, la adquisición de *Almas gemelas* trajo como consecuencia el anuncio de la apertura del museo. Hicimos una oferta en una subasta a sobre cerrado y ganamos, por poco. Se suponía que la subasta era secreta, pero a los cinco minutos Associated Press había publicado en los cables nacionales que yo había comprado la pintura y pensé, “Creerán que la voy a colocar sobre la chimenea de mi casa. No puedo dejar que eso pase, porque jamás la compraría para eso”. Quería que fuera para la gente de nuestra región. Y así fue cómo anunciamos Crystal Bridges aquella tarde [risas].

[Fin de la parada]

Las bañistas, Marisol

Pista: Autorretrato de Marisol

ALICE WALTON: *Las bañistas*, de Marisol, es un obsequio prometido a Crystal Bridges. Compré esta obra porque me enamoré de ella. Había pensado ponerla en mi casa, pero nunca estuvo en mi casa. Cuando el curador la vio, fue directo a Crystal Bridges. *Las bañistas* es en realidad un autorretrato de la gran artista contemporánea Marisol, quien formó parte del movimiento del expresionismo abstracto.

Si se observa con atención, se distinguen formas de nalgas, pies, dedos y manos; todas ellas se realizaron en yeso a partir del cuerpo de Marisol. Así que de hecho, esta obra es un autorretrato, lo cual hace que sea muy especial. Es interesante que, en general, las mujeres no hacen muchos autorretratos. A los hombres les encanta hacerlos, pero, cuando los realizan las mujeres, a menudo son bastante grandes y espectaculares. Esta obra es un ejemplo perfecto de ello.

Marisol nació en París, Francia. Es hija de una familia venezolana acomodada que viajaba mucho desde Francia, y se mudaron a Estados Unidos cuando ella era una niña. Marisol, el nombre que la artista adoptó, es en realidad la versión abreviada de Maria Sol Escobar, su nombre verdadero.

[Fin de la parada]

Parada: Robert Louis Stevenson y su esposa, John Singer Sargent

Pista 1: Una composición misteriosa

ALICE WALTON: *Robert Louis Stevenson y su esposa*, fue realizado en 1885 por el célebre artista John Singer Sargent, a quien yo considero como probablemente el mejor pintor en la historia del arte estadounidense del siglo XIX. Para 1885, la composición es muy misteriosa e inusual; todo el mundo se pregunta hacia dónde va a Robert Louis Stevenson y por qué la esposa aparece en la esquina vestida con quién sabe qué [risas], una especie de traje sofisticado con brillos.

[Pausa]

Pero el asunto es que John Singer Sargent pintó este cuadro de Robert Louis Stevenson y su esposa. Eran amigos cercanos y, entre 1883 y 1884, Sargent había llevado a cabo su obra quizás más famosa, *Madame X*, que se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York. Para la época — recuerden que se trataba de la sociedad victoriana y el mundo era formal y afectado—, *Madame X* era tabú y se consideraba fuera de los límites de lo aceptable. Por ello, se condenó socialmente a Sargent. Todos los retratos de la alta sociedad londinense que le habían encargado fueron cancelados por esa pintura intolerablemente sexy y provocadora llamada *Madame X*. Se vio, entonces, en la necesidad de pintar a sus amigos, y este fue el origen del retrato de Stevenson y su esposa.

[Fin de la parada]

Parada: *Los portadores de linternas*, Maxfield Parrish

Pista 1: ¿Quién es artista y quién ilustrador?

ALICE WALTON: *Los portadores de linternas*, que data de 1908, es una de mis pinturas favoritas. Uy, lo dije de nuevo, ¿no [risas]? Fue realizada por el gran artista e ilustrador Maxfield Parrish. Una cuestión curiosa en el arte estadounidense es a quién se califica como artista y a quién no.

Ha sido interesante para mí observar el cambio en la actitud hacia la ilustración y los ilustradores. Maxfield Parrish, N.C. Wyeth y, por supuesto, el más famoso de todos, Norman Rockwell. Cuando comencé mi colección, la mayoría de estas pinturas tenían un valor relativamente bajo en relación con su calidad; pues los profesionales del arte no aceptaban del todo a los ilustradores en el canon y en la historia del arte del país.

Los portadores de linternas se ofrecía en una de las casas de subastas. Esto me puso muy contenta, porque siempre me había encantado esta obra. Los curadores y yo, nuestro comité de arte, estuvimos todos de acuerdo en que se trataba de una pintura extraordinaria, un verdadero icono. Y la queríamos. Entonces, fijamos un precio máximo, pero, cuando apareció el cuadro, la puja no paraba de subir. Miré a Don Bacigalupi, en aquel momento nuestro director ejecutivo, y le dije, “Tenemos que conseguir esta obra”. Continué levantando la mano hasta que finalmente la conseguimos [risas]. Intentamos ser disciplinados en nuestras adquisiciones. La disciplina en este aspecto es muy importante. Sin embargo, por una vez, tomamos una decisión de último momento, que nos llevó a ir en contra de esa disciplina, y aquel día continuamos pujando. Y lo logramos [risa ahogada].

[Fin de la parada]

La viuda, Janet Sobel

Pista: Más que un ama de casa

ALICE WALTON: Janet Sobel es una artista realmente fascinante. Inmigró a los Estados Unidos en 1908. Una artista mujer y autodidacta. Janet era una inmigrante judía. Ella y su familia escaparon de las atrocidades de Ucrania. Cuando se observa esta hermosa pintura, es posible ver esas atrocidades en muchas de las figuras. También hacen referencia a las antiguas tradiciones del arte popular ucraniano.

Sobel vivía en Nueva Jersey; tomaba prestados los suministros de arte de la escuela de su hijo y realizaba sus obras en el piso de la cocina.

[Pausa]

Gertrude Whitney vio las pinturas de Janet Sobel y le parecieron tan buenas que le ofreció realizar una exposición individual. Como a veces sucede —cuento esto para aquellos interesados en la historia del arte, pero es un detalle atractivo, en cualquier caso—, Jackson Pollock asistió a la exposición y vio allí pinturas realizadas con la técnica del chorreado. Algunas de esas hoy pertenecen a Crystal Bridges. Poco tiempo después, Jackson Pollock comenzó a usar esa técnica.

[Pausa]

Crystal Bridges se enorgullece de intentar volver a destacar a Janet Sobel en los cánones de la historia del arte, en función del importante papel que jugó, incluso siendo una artista autodidacta.

[Pausa]

Los críticos y curadores son los que deciden quién ingresa en el canon. Así se escribe la historia del arte. Debido a que Sobel era autodidacta y mujer y ama de casa, nunca se la tuvo en cuenta realmente. Esperamos que los curadores de la actualidad subsanen tal omisión.

[Fin de la parada]

Loto de la divinidad, Agnes Pelton

Pista: Conexiones naturales y espirituales

ALICE WALTON: Cuando vi por primera vez *Loto de la divinidad*, de Agnes Pelton, me estremecí. Agnes es una artista de la costa oeste y, si bien formó parte del primer movimiento modernista, presenta una importante influencia de la conexión con lo natural y lo espiritual; sus obras trascienden lo artístico para establecer lazos con ambos reinos. Solo recientemente Agnes ha comenzado a recibir reconocimiento por su bella obra.

Además, esta artista es contemporánea de Georgia O'Keeffe. No sé si se conocieron personalmente, pero en ambas obras puede apreciarse la relación con la naturaleza. No obstante, creo que Agnes se centra más en el aspecto espiritual, trascendental de la naturaleza que O'Keeffe. ¿Ustedes qué creen?

[Fin de la parada]

Parada: *La isla Blackwell*, Edward Hopper

Pista 1: Un Hopper muy singular

ALICE WALTON: Otra de mis pinturas favoritas, y una de las más importantes de la colección, es *La isla Blackwell*, de Edward Hopper, que data de 1928. Es una de las primeras obras del pintor, muy singular, una obra maravillosa. Una de las más importantes entre las de su primera época.

La isla Blackwell, ahora conocida como la isla Roosevelt, se puede ver desde la ciudad de Nueva York y solía albergar las famosas prisiones que se observan en el cuadro. Un aspecto interesante de este, común a muchas de las pinturas de Hopper, es que transmite el aislamiento del individuo. Sin duda, Hopper es uno de los artistas principales en la historia del arte estadounidense. Cuando era estudiante siempre me preguntaba por qué sus pinturas tenían una cierta frialdad. Y, antes de conocer en profundidad su obra, pensaba que esto se debía a que Hopper no sabía pintar muy bien [risas].

Sin embargo, hace unos años asistí a una exposición de dibujos de Hopper en el Whitney, de Nueva York. Allí descubrí que es uno de los mejores dibujantes y artistas de la figura humana que jamás hayan existido. Y me di cuenta de que la frialdad en sus pinturas es deliberada. Creo que la combinación de la frialdad y cierta fricción otorgan la soledad a su arte. Al observar esta pintura, vemos que usa el agua de una manera interesante para crear la sensación de soledad y una percepción siniestra de la isla. Es verdaderamente una obra de arte de la frialdad, de la soledad.

[Fin de la parada]

Parada: *Clasificadoras de tabaco*, Thomas Hart Benton

Pista 1: Las conexiones locales de un artista

ALICE WALTON: Me gustaría contarles acerca de uno de mis colegas preferidos, Thomas Hart Benton, que es prácticamente de la región.

Thomas Hart Benton creció en Neosho, Misuri, a 60 millas de Bentonville, y su tío abuelo fue un famoso senador de Misuri por 30 años, con quien compartió el nombre. Bentonville y el condado de Benton llevan esos nombres debido a este senador. Así, encontramos una formidable conexión con nuestra región y nuestra historia. En mi infancia conocí a Thomas Hart Benton. Solíamos nadar en el río Buffalo y lo veíamos en el río con otros amigos nuestros. A él le encantaba pescar en el Buffalo. Todos compartíamos un profundo amor por este río.

[Fin de la parada]

Víctima de las calles de la ciudad n.º 2, John Biggers

Pista: Un legado de educación

ALICE WALTON: John Thomas Biggers es uno de los artistas afroamericanos más importantes de comienzos del siglo XX. Ya sea que se lo considere o no un regionalista, pienso que recibió influencia de Benton y los pintores de este grupo, pues sus obras son representaciones de la realidad y a menudo se centra, como en *Víctima de las calles de la ciudad n.º 2*, en los afroamericanos oprimidos y en la ardua vida que llevaron, en particular, en las grandes áreas metropolitanas.

[Pausa]

Biggers estudió en Hampton University, una universidad históricamente negra (que abrió sus puertas a causa de la segregación racial) en Virginia, con otros revolucionarios artistas afroamericanos (algunos de mis preferidos, de hecho), Charles White y Elizabeth Catlett, que también forman parte de la colección de Crystal Bridges. La mayoría de sus imágenes representan la mitología y la espiritualidad negra, así como ofrecen una mirada realista sobre la situación de los afroamericanos en la sociedad.

Después de su tiempo en Hampton, John asistió a Pennsylvania State University, donde recibió un doctorado en educación en el arte. Más tarde fundó el Departamento de Arte en Texas Southern University, un establecimiento históricamente negro ubicado en Houston, donde pasó los siguientes veinticuatro años educando a una nueva generación de artistas y profesores afroamericanos. Es probable que este sea su mayor legado.

[Fin de la parada]

Parada: Araña témpano azul celeste, Dale Chihuly

Pista 1: La fusión de las bellas artes y el arte comercial

ALICE WALTON: Hablemos de Dale Chihuly.

[Pausa]

Fue uno de los pioneros de la fusión entre las bellas artes y el arte comercial, y borró los límites entre ellos. Lo quieren casi todos los estadounidenses, yo formo parte de este grupo.

Sentí una gran alegría cuando organizamos la exposición sobre Chihuly, en el Bosque norte, en el otoño de 2017. Él realizó varias obras específicamente para sitios de Crystal Bridges. Una de las que más me gustan es el doble candelabro entre dos puentes bajos.

[Pausa]

Nos enorgullece mucho tener cinco obras de Chihuly en nuestra colección. Si se dirige hacia el Bosque norte, verá la preferida número uno de nuestra comunidad y de nuestros miembros. Decidimos proponerles a nuestros miembros que eligieran qué obra de Chihuly querían que formara parte de esta exposición. La que ganó por gran mayoría fue *Bote de "fiori"*. Les recomiendo que vayan a verla. Pero la obra expuesta en el interior del museo es un hermoso candelabro doble.

[Fin de la parada]

Parada: Tramo superior del río White en plata, Maya Lin

Pista 1: Inspirada por el paisaje local

ALICE WALTON: Bienvenidos a la obra de Maya Lin. Una de mis artistas favoritas y una querida amiga. Es una de las artistas contemporáneas más importantes del mundo en la actualidad. Antes de aterrizar en el aeropuerto de Northwest Arkansas, Maya pudo ver las hermosas figuras que forma el recorrido del río White. A Lin le preocupa el agua y su preservación, y esta escultura hace referencia a ello. La obra, realizada con plata reciclada, también señala la importancia de la conservación y el reciclaje, que todos debemos llevar a cabo.

[Pausa]

Al caminar a lo largo de la pared, junto al estanque inferior, verán una hermosa cinta plateada que brilla cuando el sol baila sobre la pared. Nos sentimos muy afortunados de que Lin aceptara trabajar en el proyecto sobre el curso del río White.

[Fin de la parada]

Águila, Luis Alfonso Jiménez

Pista: El “padrino” del arte chicano

ALICE WALTON: Luis Alfonso Jiménez tuvo una madre estadounidense y un padre mexicano. Esta fantástica escultura, llamada *Águila*, reúne el símbolo de la libertad de los Estados Unidos con la historia de la República Mexicana y su bandera, en la forma del cactus y de la serpiente de cascabel.

Lamentablemente, Luis murió joven, cuando una escultura de fibra de vidrio en la que estaba trabajando cayó sobre él y lo hirió mortalmente.

Luis es un artista famoso y reconocido. A menudo recibe el título de “padrino” del arte chicano, muy apropiado.

[Fin de la parada]

Parada: *Pájaro rosa figura II*, Helen Frankenthaler

Pista 1: Manchas

ALICE WALTON: Otra artista estadounidense excelente, algo más joven que Joan Mitchell, es Helen Frankenthaler. De hecho, tenemos cinco obras fabulosas suyas. Son de mediados de la década de 1950.

[Pausa]

Entre ellas, *Pájaro rosa figura II*. Frankenthaler desarrolló una nueva técnica de pintura que nunca antes se había utilizado ni en Europa ni en Estados Unidos, llamada *staining* (que significa manchar). La mayoría de los artistas preparan sus lienzos, pero Frankenthaler no lo hacía. Diluía la pintura con trementina y, en lugar de pintarla, manchaba la tela, lo cual constituyó una técnica completamente nueva. Varios de sus colegas, como Morris Louis, cuya obra también verán expuesta en nuestras salas, adoptaron asimismo esta técnica. Fue ella quien la inventó. Trabajamos por varios años en conjunto con la Gagosian Gallery y los herederos de Frankenthaler para conseguir un grupo de cinco pinturas. Así, presentamos estas obras tempranas abstractas, algo más arduas. Y, luego, estos hermosos lienzos manchados, que pertenecen a una etapa posterior de la artista.

[Fin de la parada]

Fragmento (Evasión suprematista), Julie Mehretu

Pista: Fricción, color y sentimiento

ALICE WALTON: Julie Mehretu es otra de mis artistas predilectas. Nació en Etiopía y vive en Estados Unidos, donde ha producido la mayoría de sus obras. Julie tiene su propia marca de, arte contemporáneo. Adoro su naturaleza lineal, así como el entrelazamiento y la fricción en sus obras. He vivido por varios años con esta obra en mi casa, y espero que ustedes dediquen algo de tiempo simplemente a admirar la fricción, el color y el sentimiento que produce.

La obra de Mehretu se asocia particularmente con la arquitectura, lo cual se observa en las líneas y su conexión lineal. Esto es lo que me gusta tanto de sus pinturas. Es una artista estadounidense consagrada y celebrada, muy popular en la actualidad.

[Fin de la parada]

Territorio indio n.º 4, Fritz Scholder

Pista: El desplazamiento de los pueblos nativos

ALICE WALTON: Fritz Scholder es uno de nuestros geniales artistas indígenas. Falleció en 2005, había nacido en 1937. Estuvo en la vanguardia de la primera ola del arte contemporáneo nativo americano; fue reconocido y su obra se expuso en museos. Esta maravillosa pintura, *Territorio indio n.º 4*, trata sobre el lugar del América indígena en la naturaleza, en la tierra, el sentido de pertenencia a este país, y el desplazamiento de los indígenas de la tierra en la que crecieron y que consideraban propia.

Su arte representa un quiebre en las formas indígenas tradicionales, y emplea tanto la abstracción como la pintura gestual. Fritz probablemente sea uno de los dos o tres artistas indígenas más reconocidos de una tribu de California. En 1964, comenzó a dar clases en el recientemente formado Institute of American Indian Arts, de Santa Fe, una institución ampliamente influyente en el ámbito del arte indígena contemporáneo.

Fritz creía y afirmaba con frecuencia que, por lo general, las minorías tienen una tierra natal en alguna parte, un lugar que les pertenece. “Un indígena tiene una tierra natal poseída por otra cultura, que es dominante”. Eso tiene, psicológicamente, ramificaciones muy extrañas. Al observar *Territorio indio n.º 4*, puede sentirse el desplazamiento en la obra y la sensación de estar allí, pero no necesariamente arraigado.

[Fin de la parada]

Parada: *Sin título*, Joan Mitchell

Pista 1: Crear armonía del caos

ALICE WALTON: Si tuviera que elegir las cinco mejores pinturas, sé que la maravillosa obra de Joan Mitchell, realizada entre 1952 y 1953, sería una de ellas. Además, tiene una historia interesante. Joan Mitchell es la única mujer incluida entre los principales artistas del expresionismo abstracto de las décadas del 50 y 60. Era, sin duda, una mujer fuerte, pues el grupo de los expresionistas abstractos estaba dominado por hombres y el ambiente podía ser hostil. Se reunían en un bar llamado Cedar Tavern; Joan se juntaba con los mejores de ellos.

Tuve la suerte de vivir con esta increíble obra de Joan Mitchell en mi casa por varios años, hasta la apertura del museo. Y es una de las obras más importantes de mi vida. Cuando me invitaron a la Universidad de Arkansas para dar una charla en la ceremonia de graduación, elegí esta pintura como tema de la presentación, titulada, “Crear armonía del caos”, porque esto es lo que ella significa para mí.

Sinceramente, creo que es una de las obras de arte más bellas que he visto. No puedo decidir si es una bailarina de ballet, si es música o poesía, pero sí que es pura energía. Y me encanta eso de la obra. Joan Mitchell las llamó “paisajes recordados”. Si quisieran leer un libro estupendo sobre una gran artista, les puedo recomendar dos. Uno es la biografía de Joan Mitchell y el otro es más jugoso, sobre cinco o seis de las estupendas artistas mujeres de aquel período, titulado *Ninth Street Women*.

[Fin de la parada]

Cerúleo, Carmen Herrera

Pista 1: Desayuno con Carmen

ALICE WALTON: Tuve la alegría de poder encontrarme y desayunar un domingo por la mañana en Nueva York con la genial artista, cubana estadounidense, Carmen Herrera. En aquel momento solo tenía 104, ahora tiene 105 años. Subimos dos pisos por la escalera hasta su apartamento y ella preparó el té para nosotros. Nos sentamos a una mesa que era sin duda su mesa de trabajo; había otra debajo de la ventana. Nos sentamos a su mesa de trabajo y Braxton —mi amigo y el patrocinador de Crystal Bridges que había organizado esta visita— tomó un té, mientras Carmen se sirvió su tradicional desayuno diario de una medida de vodka. Es una de las personas más maravillosas que he conocido, con energía y una visión personal de la vida.

La obra de Carmen... ella ha pintado toda la vida. Es una artista consumada. No vendió ni una obra hasta que tuvo 87 años, si bien había pintado durante toda la vida.

Digo esto para que pensemos en las dificultades que implica ser una artista mujer. Es mucho más difícil y, probablemente, su experiencia, como mujer cubana estadounidense, lo fuera aún más. Pero creo que esta genial pieza triangular diagonal, que es realmente un cuadrado girado, es una de las mejores obras de Crystal Bridges. Carmen aparece como el epítome del largo, arduo y solitario camino que deben realizar tantos artistas, pero ella es una gran mujer y ha dejado una importante huella en el mundo del arte.

Después de 45 minutos con Carmen aprendiendo sobre su vida, de manera no del todo amable, sino más bien directa, nos invitó a retirarnos para que ella pudiera volver a trabajar.

[Fin de la parada]

Cerúleo, Carmen Herrera

Pista 2: El espacio intermedio

ALICE WALTON: Pensé largo tiempo acerca de la definición del arte. Y no he escuchado ninguna que [pausa] me conmoviera lo suficiente como para hacerla propia. Finalmente decidí que, para mí, el arte es el espacio intermedio.

[Pausa]

Pues es la reacción espiritual, mental, física y emocional que tengo al ver una obra de arte maravillosa lo que genera esa conexión y un significado especial en mi vida. Así, una de las máximas que seguimos en Cristal Bridges, debido a esta perspectiva, es no guardar en el depósito más que las obras que deben estar allí por razones de conservación. Creo fuertemente, que el arte, pues, no es arte si no está exhibido. Si no hay espectador, si tu no estas, esa reacción no ocurre. Como consecuencia de ello, tenemos la política de prestar tantas obras como podamos si no están en nuestras exposiciones, de modo que siempre se hallen disponibles para que alguien las disfrute.

[Fin de la parada]

Parada: *Pared zigzag nocturna*, Louise Nevelson

Pista 1: Aceptación

ALICE WALTON: Nos encontramos aquí con otra excelente artista mujer de una gran fuerza. Louise Nevelson, que vivió de 1899 a 1988... guau. Es sorprendente, ¿no? Tenemos su célebre pintura *Pared zigzag nocturna*, realizada entre 1969 y 1974. El padre de Louise era vendedor de repuestos de segunda mano, para decirlo de algún modo. Entonces ella creció con una especie de cúmulo de chatarra o partes sueltas de todo tipo en su patio. Creo que allí comenzó su experimentación, que luego se desarrolló y produjo obras como *Pared zigzag nocturna*.

Me encanta algo que ella dijo: “Cuando me enamoré del negro, entendí que contenía todo el color. No era una negación del color. Era una aceptación”. Esa es una de mis citas favoritas.

[Fin de la parada]

Parada: Sin título (S.028, Forma colgante continua de cuatro lóbulos dentro de otra forma), Ruth Asawa

Pista 1: Una conexión espiritual

ALICE WALTON: Una de mis artistas preferidas... Digo eso demasiado a menudo, ¿no? ¡Pero lo son! [Risas]

Una de mis artistas preferidas es Ruth Asawa. Ruth es japonesa estadounidense. Creció en California durante la Segunda Guerra Mundial. Vivió una triste historia, como otras familias de ciudadanos japoneses estadounidenses, cuando la trasladaron a Arkansas junto a sus hermanos, hermanas y sus padres, y los confinaron en campos de concentración.

Sin embargo, la belleza de Ruth radica en que ella jamás dijo una palabra negativa sobre su reclusión y, de hecho, se hizo amiga de uno de los guardias de la prisión de Arkansas, quien la alentó a crear obras de arte con el exceso de cable que había en el campo. Y ese fue el comienzo de su carrera artística.

[Pausa]

Aprecio mucho sus asociaciones con Arkansas y siento una conexión espiritual con su obra.

[Fin de la parada]

***La lectora*, Emma Amos**

Pista: La integración de la abstracción y el retrato

ALICE WALTON: Esta bella pintura, *La lectora*, se debe a la gran artista Emma Amos, que falleció en mayo de 2020 por complicaciones de la enfermedad de Alzheimer. Fue realizada en 1967 y es una de sus obras de exploración temprana, a las que llamó pinturas actitudinales.

La primera vez que la vi, me resultó algo perturbadora, pero no supe definir por qué. La realidad es que muestra un autorretrato de la artista leyendo un libro, pero parece inacabado. [Pausa] No lo está. Se trata de una integración de técnicas abstractas con el género del retrato, de manera tal que aparece como un cuadro muy interesante multidimensional. Para mí, sin embargo, transmite una cierta fricción.

Amos fue una artista destacada. Es afroestadounidense. Creció durante el período del movimiento feminista y con frecuencia estuvo en desacuerdo con él, porque sentía que no representaba o no representaba de una manera justa las experiencias de las mujeres negras. Nunca había pensado en aquella realidad, hasta que leí esto sobre Emma. El movimiento feminista no atendía, realmente, las necesidades de las mujeres que no fueran negras.

Emma también fue una gran educadora y creció en Atlanta, Georgia. Ella misma tuvo una importante formación. Obtuvo tres diplomas y enseñó en Rutgers University, Nueva Jersey. Fue una influencia significativa en la escena artística de Nueva York durante toda su carrera. Vivió el racismo y el sexismo en el mundo del arte, y tomó inspiración para sus obras de sus propias experiencias y las de la cultura afroestadounidense.

[Fin de la parada]

Retrato de un noble florentino, Kehinde Wiley

Pista: Elementos históricos con un giro

ALICE WALTON: Me gusta mucho *Retrato de un noble florentino*, y también su título, porque nos hace pensar, “¿Qué?” Kehinde Wiley es un artista afroestadounidense estupendo y muy actual en la escena contemporánea, pero toma telas tradicionales, obras tradicionales, escenas y títulos históricamente correctos, y luego sorprende al espectador incluyendo una mujer afroestadounidense poderosa, fuerte, colorida y vibrante.

Retrato de un noble florentino se inspiró en la muerte de Michael Brown en Ferguson, Misuri, que sucedió en 2014, y las protestas y manifestaciones que le siguieron. La pintura incluye un retrato de Shontay Haynes, de St. Louis, Misuri.

[Fin de la parada]

Parada: La artista considera las implicaciones de la psicosis como crisis sanitaria en el siglo XXI, o Análisis crítico/cómico de la fisiopatología de la psicosis, Vanessa German

Pista 2: Arte social

ALICE WALTON: Cuando recorrí la primera exposición *State of the Art* en 2014, llegué a la mitad de la sala de arte contemporáneo y comencé a llorar. Había cuatro o cinco esculturas de niños afroestadounidenses. Había muñecas blancas que habían sido pintadas, para convertirlas en muñecas negras. Y creo que nunca, antes o después, me conmoví de tal modo con una obra de arte. La artista se llama Vanessa German y ahora se ha convertido en una querida amiga. Ha venido a dar charlas y a actuar en Crystal Bridges y en Bentonville varias veces desde entonces. También ha recibido el gran honor de ser la segunda ganadora del premio Don Tyson, que es el más grande en el ámbito artístico y que otorgamos cada año gracias a la generosidad de Tyson Foods y la familia Tyson.

Vanessa vive en Homewood, un suburbio de Pittsburgh, Pennsylvania, que tiene o solía tener la mayor tasa de asesinatos de niños del país, en cualquier área; una cifra tristísima. Vanessa decidió que haría algo al respecto. Así, comenzó a reunir a los niños del barrio para ayudarlos a hacer arte; primero, en la puerta de su casa y, luego, compró un edificio que estaba en proceso de ejecución hipotecaria de un banco. Invitaba a los niños a la salida de la escuela, para mantenerlos fuera de las calles y seguros, y les enseñaba a hacer arte.

Esta ha sido la vida de Vanessa. Es realmente una líder del movimiento llamado arte social, en el que los artistas...

Realmente, su arte se dedica a cambiar sus barrios y a hacer cosas, crear cosas que tienen un fuerte impacto positivo en los barrios. No hay mejor ejemplo de ello que las extraordinarias esculturas de Vanessa German.

[Fin de la parada]

Joyas preciosas junto al mar, Amy Sherald

Pista: La que les gusta a todos

ALICE WALTON: Esta pintura asombrosa, *Joyas preciosas junto al mar*, de Amy Sherald, encanta a todo el mundo y, creo, es una de sus mejores obras. Amy es una joven artista afroestadounidense. Es probable que la conozcan por ser la artista que pintó el retrato de Michelle Obama de la National Gallery. Consideramos que esta pintura es tan importante como aquella y estamos orgullosos de que forme parte de la colección de Crystal Bridges. Esta pintura, como la mayoría de sus obras, trata sobre las expresiones de la libertad. Eso me gusta.

[Fin de la parada]

Parada: Portacartas del Dr. Compton, David Esterly

Pista 1: Una comisión fabulosa

ALICE WALTON: Una de nuestras adquisiciones recientes más importantes es una comisión fabulosa a un estupendo artista. Formó parte de la primera exposición *State of the Art*.

Es realmente un icono del arte estadounidense, en mi opinión, y recuerda a un gran hombre de la historia de Bentonville, el Dr. Neal Compton, quien fuera nuestro médico de familia.

Si observan las notas, allí, en el papel, verán los nombres de mis hermanos y el mío. Y es curioso, porque yo pagué un dólar con veinte para ver a Neal. Mis hermanos pagaron un dólar con ochenta [risas].

Neal fue uno de nuestros conservacionistas más importantes y colaboró con la creación y sanción de la Ley de Ríos Silvestres y Escénicos. Esta ley salvó al hermoso río Buffalo, al cual Neal, mi familia, Thomas Hart Benton, y tantos otros en la región estimamos y valoramos.

Quizás les interese buscar el especial que CBS Sunday Morning realizó sobre David Esterly y la comisión, esta escultura fantástica.

David desarrolló ELA, que es una enfermedad devastadora y ataca al sistema nervioso. Cuando encargamos la obra, David pasó dos años trabajando en ella. Es su última obra maestra. Murió alrededor de dos semanas después de terminarla.

[Fin de la parada]

Parada: *Nuestra ciudad*, Kerry James Marshall

Pista 1: Enamorarse de lo desconocido

ALICE WALTON: Cuando comencé a leer libros de historia del arte, lo primero que leí fue sobre artistas de mediados del siglo XIX y, luego, fui avanzando desde allí. De este modo, lo último que estudié fueron los artistas contemporáneos. Fui aprendiendo conforme avanzábamos. Crystal Bridges ha incluido al arte contemporáneo desde sus inicios. Sin embargo, debido a mi falta de educación sobre este arte y al hecho de que la mayoría de nuestros curadores y consejeros se han especializado en los inicios de la historia del arte estadounidense, no nos dedicamos al arte contemporáneo hasta 2009, cuando se incorporó Don Bacigalupi al equipo.

[Pausa]

Un día me encontraba en una subasta en Christie's con Don, mirando las obras que se ofrecerían. Y de pronto veo una pintura de Kerry James Marshall llamada *Nuestra ciudad*, de 1999. Uno de los placeres del arte radica en que no es necesario tener conocimientos previos para enamorarse de una obra. De esta pintura me enamoré inmediatamente. No sabía quién era Kerry James Marshall. Dije, "Don, no sé quién es el artista, pero tenemos que obtener esta obra". [Risas] Don estuvo de acuerdo. Fue estupendo. El sí sabía quién era Kerry James Marshall.

Esta obra ha sido la que más se ha pedido en préstamo de nuestra colección. Es una de las pinturas emblemáticas del artista. Hay tanto para admirar en ella, y descubro nuevos detalles cada vez que la observo. No trata solo sobre un barrio afroamericano y niños pequeños. Hace referencia a la guerra, así como a la indiferencia y los compromisos que tienen lugar en un barrio.

[Fin de la parada]

Parada: Conclusión

Pista 1: Vivir con el arte

ALICE WALTON: Casi todas las obras con las que he vivido y las que poseo personalmente son donaciones prometidas a Crystal Bridges. Cuando quieren incluirlas en alguna exposición, las doy en préstamo. Y, cuando a alguien le gustaría exponerlas, las doy en préstamo. Es realmente emocionante poder prestar estas obras. Al mismo tiempo, ha sido muy importante para mí poder vivir con el arte. Vivir con una obra de arte es un proceso muy interesante. La percepción que se tiene de una obra va cambiando de maneras complejas con el tiempo. Me gustaría alentar a quienes estén interesados a encontrar una obra que les guste, que la estudien, observen cómo se inserta en la historia, la política y la cultura, y vivan con ella.

[Fin de la parada]