University of Nebraska - Lincoln
DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln

Sheldon Museum of Art Catalogues and Publications

Sheldon Museum of Art

1-1-2010

AGENTS OF CHANGE: MEXICAN MURALISTS AND NEW DEAL ARTISTS

Judy Zlotsky
Sheldon Museum of Arts

Norman Zlotsky
Sheldon Museum of Arts

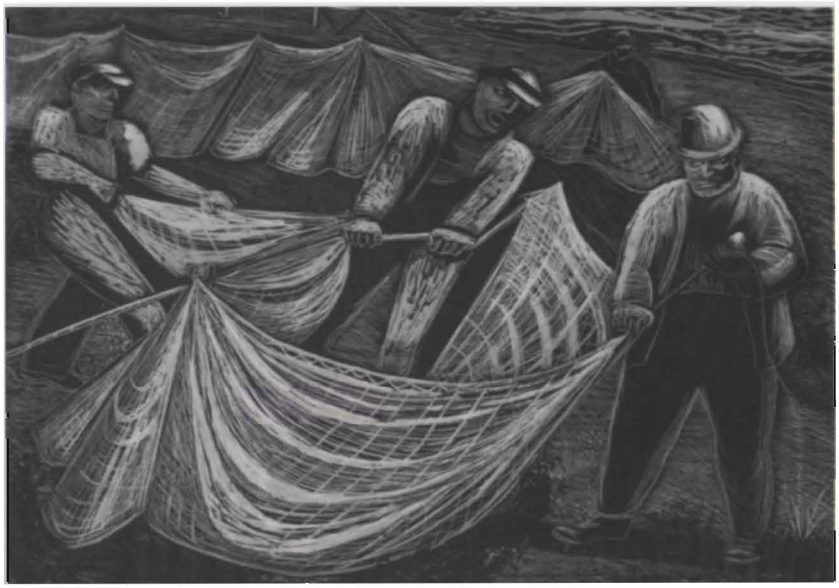
Blana Salazar
Sheldon Museum of Arts

Follow this and additional works at: http://digitalcommons.unl.edu/sheldonpubs

Part of the Art and Design Commons

Zlotsky, Judy; Zlotsky, Norman; and Salazar, Blana, "AGENTS OF CHANGE: MEXICAN MURALISTS AND NEW DEAL ARTISTS" (2010). *Sheldon Museum of Art Catalogues and Publications.* Paper 6.
http://digitalcommons.unl.edu/sheldonpubs/6

This Article is brought to you for free and open access by the Sheldon Museum of Art at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Sheldon Museum of Art Catalogues and Publications by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln.



ELIZABETH OLDS, *MENDING NETS*, ABOUT 1935, WOOD ENGRAVING, UNL–ALLOCATION OF THE U.S. GOVERNMENT, FEDERAL ART PROJECT OF THE WORKS PROGRESS ADMINISTRATION

AGENTS OF CHANGE

MEXICAN MURALISTS AND NEW DEAL ARTISTS

SHELDON MUSEUM OF ART • SEPTEMBER 29 THROUGH JANUARY 17, 2010

Agents of Change: Mexican Muralists and New Deal Artists features works by artists from Mexico and the United States and demonstrates the close ties between them in the 1930s and '40s. The exhibition is organized into four sections to include Franklin Delano Roosevelt's Works Progress Administration (WPA); the Mexican Muralist Movement; a mural study by WPA artist Lucienne Bloch; and the Taller de Gráfica Popular.

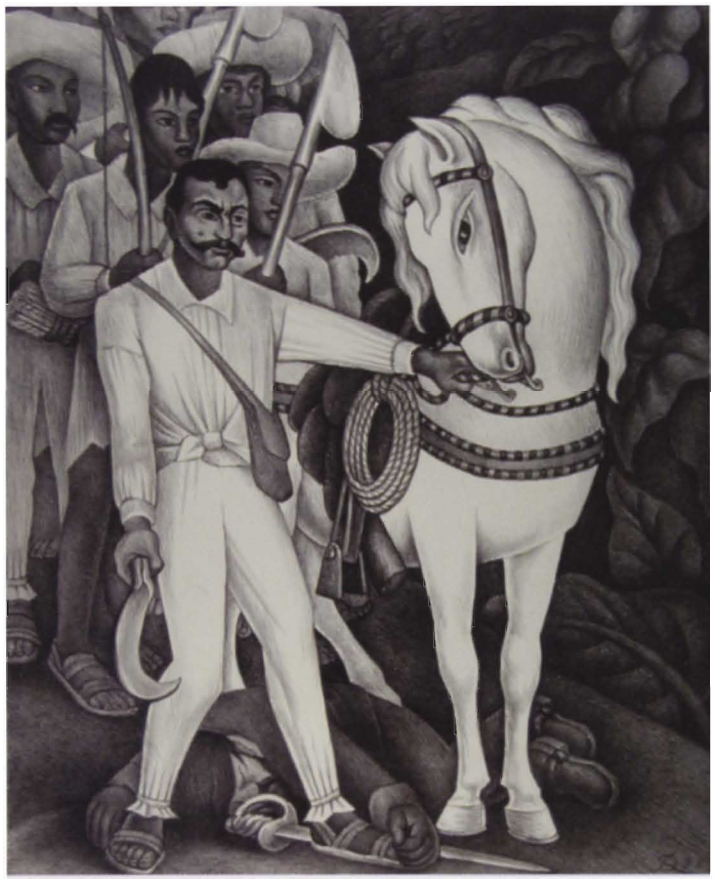
Mexican muralism, a government public art initiative, sponsored after the 1910 Mexican Revolution, encouraged social change by depicting the ideals and struggles for independence, while elevating and glorifying the indigenous heritage of Mexico. The Mexican muralists were influential in the United States, especially among young, socially minded artists, many of whom later participated in the WPA. The Guggenheim Foundation further strengthened ties to Mexican art when it offered travel funding to Mexico for artists such as Howard Cook, Doris Rosenthal, and Rico Lebrun.

When Roosevelt took the presidential oath in 1933, he faced a nation immobilized by the Great Depression. Artist George Biddle was the first to step forward for struggling artists. After learning about the Mexican Muralist Movement, Biddle wrote President Roosevelt, a childhood friend and schoolmate, and proposed a similar federal program. Roosevelt's New Deal work relief programs put over 8 million back to work, including thousands of artists on various WPA projects throughout the years of 1933 – 1943.

Agentes del Cambio: Muralistas Mexicanos y los Artistas del New Deal presenta obras hechas por algunos artistas de México y de los Estados Unidos y demuestra las afinidades entre ellos durante los años 1930 y los 40. La exhibición está organizada en cuatro secciones que incluye la Administración del Trabajo Progresista (WPA, por sus siglas en inglés) de Franklin Delano Roosevelt; el Movimiento Muralista Mexicano; un estudio de murales hecho por el artista Lucienne Bloch del WPA; y el Taller de Gráfica Popular.

El muralismo mexicano, una iniciativa de gobierno del arte público que fue patrocinado después de la Revolución Mexicana de 1910, fomentó un cambio social al representar los ideales de y las luchas por la independencia, mientras se elevaba la cultura indígena de México. Los muralistas mexicanos influyeron los artistas jóvenes de los Estados Unidos, quienes tenían una conciencia social, muchos de los cuales después participaron en el WPA. La Fundación Guggenheim fortaleció los lazos al arte mexicano cuando les ofreció fondos monetarios a artistas tales como Howard Cook, Doris Rosenthal, y Rico Lebrun para viajar a México.

Cuando Roosevelt tomó el juramento presidencial en 1933, él enfrentó una nación inmovilizada por la Gran Depresión. El artista George Biddle dio el primer paso hacia adelante por los artistas que luchaban a sobrevivir. Después de haberse enterado del Movimiento Muralista mexicano, Biddle le escribió al Presidente Roosevelt, un amigo de la infancia y compañero de la escuela, y le propuso un programa federal parecido. Los programas de trabajo durante el New Deal de Roosevelt le dieron trabajo a más de 8 millones de personas, incluyendo a miles de artistas en varios proyectos del WPA durante los años de 1933 a 1943.



DIEGO RIVERA, *ZAPATA*, 1932, LITHOGRAPH, UNL–F. M. HALL COLLECTION

THE THREE GREATS

Diego Rivera, José Clemente Orozco, and David Alfaro Siqueiros, known as the "three greats," offered a hopeful solution during the dark years of the Depression. Having lived through the Mexican Revolution, and the discouraging social conditions surrounding it, the "three greats" found the mural an effective medium to converge political, social, and artistic ideals. Each of these muralists visited the United States during the 1930s, and swayed U.S. artists and intellectuals with their social perspective, artistic styles and techniques.

Zapata is a re-creation of a section of one of Rivera's murals. It includes the revolutionary hero, Emiliano Zapata, holding the bridle of a white horse, and standing in front of an army of peasants. Dressed in white, they stand above the body of a slain aristocrat. The image suggests the valor and virtue of Zapata and the working class, as well as the legitimacy of their struggle.

Through their artwork, the Mexican muralists elevated the level of social consciousness in Mexico and in the United States. Their medium and messages were appealing during the Great Depression and continue to be historically relevant today.

LOS TRES GRANDES

Diego Rivera, José Clemente Orozco, y David Alfaro Siqueiros, conocidos como los "tres grandes," ofrecieron una solución esperanzadora durante los años oscuros de la Depresión. Al haber vivido durante la Revolución Mexicana—y entre sus condiciones sociales desalentadoras que le rodeaban—los "tres grandes" descubrieron el mural como un medio efectivo para convergir los ideales políticos, sociales y artísticos. Cada uno de estos muralistas visitó los Estados Unidos durante los años treinta, e influyeron a los artistas e intelectuales estadounidenses con su perspectiva social, sus estilos artísticos y sus técnicas.

Zapata es una re-creación de una sección de uno de los murales de Rivera. Incluye al héroe revolucionario, Emiliano Zapata, agarrando la brida de un caballo blanco, y parado al frente de un batallón de campesinos. Ellos vestidos de blanco, están parados sobre el cuerpo de un aristócrata asesinado. La imagen insinúa el valor y la virtud de Zapata y la clase obrera, al igual que le da validez a su lucha.

Por medio de su trabajo artístico, los muralistas mexicanos elevaron el nivel de la concientización social en México y en los Estados Unidos. Su medio y sus mensajes fueron atractivos durante la Gran Depresión y hoy en día continúan siendo históricamente relevantes.

PABLO O'HIGGINS, *THE MARKET*, COLOR LITHOGRAPH, COLLECTION OF NORMAN AND JUDY ZLOTSKY

People's Graphic Arts Workshop

In 1937, artists Leopold Méndez, Luís Arenal, and Pablo O'Higgins formed the Taller de Gráfica Popular (People's Graphic Arts Workshop) in Mexico City. Born from the social and political unrest of post-revolutionary Mexico, TGP was committed to social change through art. Like the Mexican muralists, TGP artists wanted to make their work accessible to the greatest number of people possible. Recognizing the population's limited literacy, TGP artists often produced fliers and posters with large graphics and simple text. They printed their work in the least expensive means possible and distributed it widely.

TGP was influenced by José Guadalupe Posada (*Pastorela "Flora y Gil Perseguidos Por Su Contrario Luxbel"*), a famous 19th-century Mexican engraver. Posada is best known for his *calaveras*, or skeleton caricatures, which he used to satirize aspects of Mexican society, such as economic and class differences.

In their official statements, TGP artists supported unionization, agrarianism, and national pride as causes. They were staunchly opposed to fascism (a political philosophy favoring an extremely centralized government, dictatorial control, and militarism). They encouraged collaboration, creating a space that allowed artists to work together on common projects.

Many of the artists featured in *Agents of Change*—O'Higgins, Alfredo Zalce, Elizabeth Catlett, Jean Charlot, Carlos Mérida, Howard Cook, as well as Rivera and Orozco—were involved with the TGP as members, collaborators, or supporters.

Taller de Gráfica Popular (TGP)

En 1937, los artistas Leopold Méndez, Luís Arenal, y Pablo O'Higgins fundaron el Taller de Gráfica Popular en la Ciudad de México. El TGP fue creado por resultado del malestar social y político de México después de la revolución, y estaba comprometido al cambio social por medio del arte. Al igual que los muralistas mexicanos, los artistas del TGP deseaban hacer su trabajo accesible a la gran mayoría de personas. Reconociendo el alfabetismo limitado de la población, los artistas del TGP con frecuencia produjeron volantes y carteles con gráficas grandes y con texto sencillo. Ellos imprimieron sus obras utilizando los medios menos costosos y las repartieron ampliamente.

El TGP fue influido por José Guadalupe Posada *(Pastorela "Flora y Gil Perseguidos Por Su Contrario Luxbel"),* un famoso grabador mexicano del siglo diecinueve. Posada es mejor reconocido por sus calaveras, o caricaturas en forma de esqueletos, las cuales usaba para satirizar aspectos de la sociedad mexicana, tales como las diferencias económicas y las diferencias de clases.

En sus declaraciones oficiales, los artistas del TGP apoyaban el sindicalismo, la vida agraria, y el orgullo nacional como causas. Ellos estaban incondicionalmente opuestos al fascismo (una filosofía política que favorecía a un gobierno extremadamente centralizado, al control dictatorial, y al militarismo). Ellos promovieron la colaboración, creando un espacio que les permitió a los artistas el poder trabajar juntos en los proyectos que tenían en común.

Muchos de los artistas presentados en *Agents of Change*—O'Higgins, Alfredo Zalce, Elizabeth Catlett, Jean Charlot, Carlos Mérida, Howard Cook, al igual que Rivera y Orozco—fueron parte del TGP como miembros y colaboradores.

Lucienne Bloch, *Evolution of Music and Musical Instruments, Africa,* about 1936-1938, tempera on Masonite, UNL-Allocation of the U.S. Government, Federal Art Project of the Works Progress Administration

The Evolution of Music

The Evolution of Music by Lucienne Bloch is a study for a fresco (painting on wet plaster) that was commissioned in 1938 by the WPA for the music room of George Washington High School in New York City. Bloch studied sculpture, but she took an interest in fresco painting after meeting Diego Rivera in 1931. She worked as Rivera's apprentice for two years, and assisted him with his controversial mural at the Rockefeller Center, *Man at the Crossroads.* Bloch secretly photographed it before it was destroyed.

The Evolution of Music is Bloch's second WPA mural. Each panel portrays musicians and instruments from different time periods and cultures: Primitive, Oriental, Medieval/Classical. Bloch used an image of sound waves to show how music has passed between cultures and global regions. The mural on Sheldon's wall, painted by Lincoln High School students, is an interpretation of Bloch's panel of "primitive" music.

The composition of Bloch's mural reveals Rivera's influence through its use of the principles of dynamic symmetry, a method of relating space to geometric shapes. Bloch said that her musical background was also influential—her father, Ernest, was a well-known composer. A figure painted into one mural is her sister, Suzanne, playing the lute. *The Evolution of Music* uses art as a means for social reform. Here, the portrayal of music is employed as a path to racial harmony.

– Britt Varisco, Sheldon Curatorial Intern

– Sharon L. Kennedy, Curator of Cultural and Civic Engagement

La Evolución de la Música

The Evolution of Music por Lucienne Bloch es un estudio de pintura al fresco (pintando en yeso mojado) que fue comisionado en 1938 por el WPA, para el salón de música de la Preparatoria George Washington en la ciudad de Nueva York. Bloch estudió escultura, pero le interesó la pintura al fresco después de haber conocido a Diego Rivera en 1931. Ella trabajó de aprendiz con Rivera por dos años, y lo ayudó con su mural controversial en el Centro Rockefeller, *Man at the Crossroads.* Bloch le sacó fotografías en secreto antes de haber sido destruido.

The Evolution of Music es el segundo mural de Bloch del WPA. Cada panel representa músicos e instrumentos de diferentes períodos de tiempo y culturas: Primitivo, Oriental, Medieval/Clásico. Bloch usó una imagen de ondas sonoras para mostrar cómo ha pasado la música entre las culturas y las regiones globales. El mural en la pared de Sheldon, el cual fue pintado por los estudiantes de la Preparatoria de Lincoln High, es una interpretación del panel de Bloch de la música "primitiva."

La composición del mural de Bloch revela la influencia de Rivera a través del uso de los principios de la simetría dinámica, un método para relacionar el espacio con formas geométricas. Bloch dijo que su experiencia musical también fue influyente—su padre, Ernest, fue un compositor muy reconocido. Una figura pintada en un mural es su hermana, Suzanne, la cual tocaba el laúd. The *Evolution of Music* usa el arte como un medio para la reforma social. Aquí, la representación de la música se usa para simbolizar un camino hacia la armonía racial.

CREDITS

The Sheldon Museum of Art thanks Judy and Norman Zlotsky for graciously lending work to the exhibition, Blanca Ramiez Salazar for translating this text, and also the Nebraska Arts Council for providing operations support.

El Sheldon Museum of Art le agradece a Judy y Norman Zlotsky por haber gentilmente prestado varias obras para esta exhibición, y también le agradece a Blanca Ramiez Salazar por haber traducido este texto y, finalmente, al Nebraska Arts Council por haber proveído su apoyo en las operaciones del museo.

University of Nebraska Lincoln

SHELDON MUSEUM OF ART
SHELDON ART ASSOCIATION

Nebraska ARTS COUNCIL

FSC
Mixed Sources
Product group from well-managed forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. SW-COC-002827
© 1996 Forest Stewardship Council